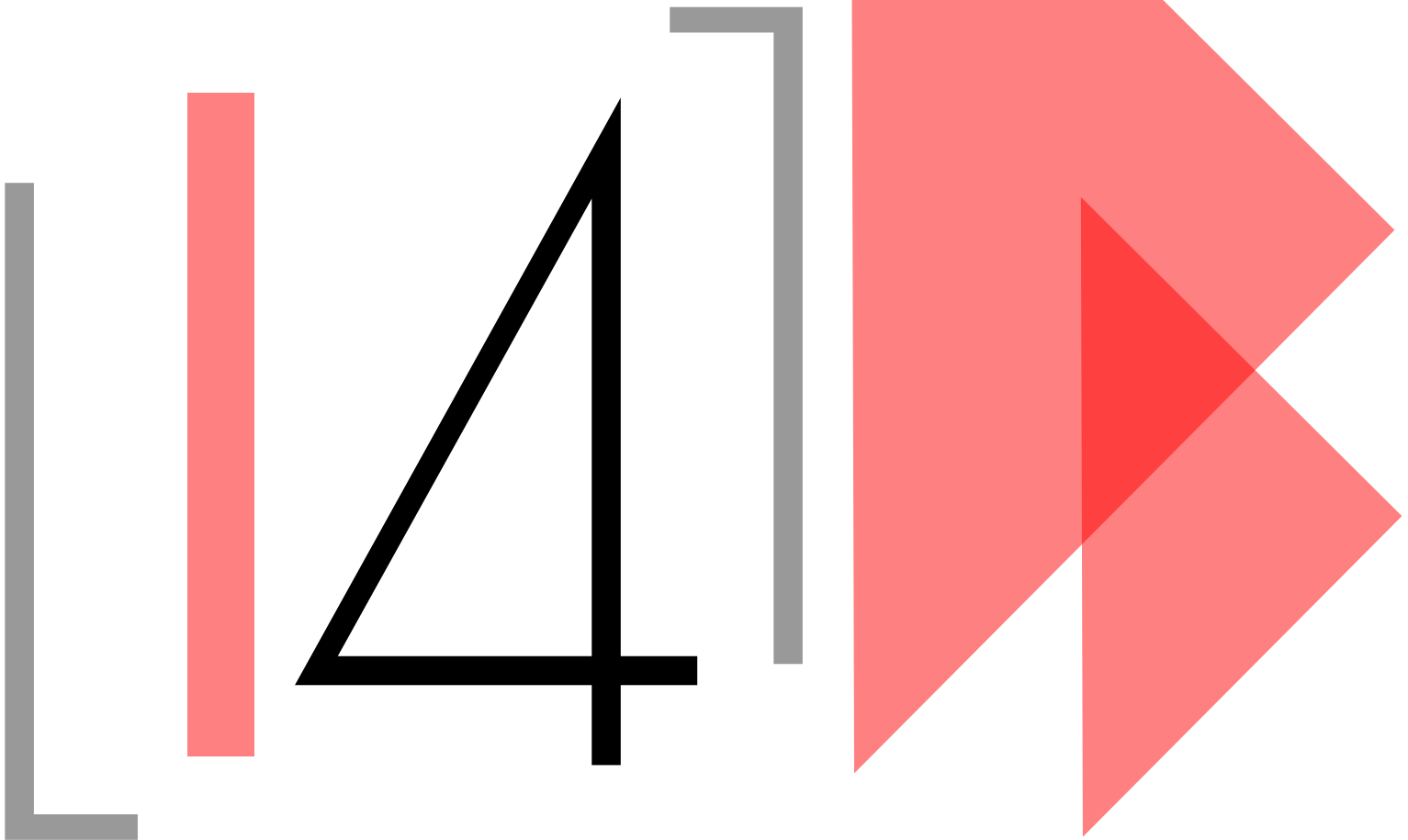

CINÉPHILES

CINE

- FILES

presentación

Cuando los historiadores revisen el 2020 en un futuro no tan lejano, se encontrarán con distintas particularidades y entenderán mejor que nosotros, las implicaciones de varios de los cambios que tuvimos en este año.

Para algunos, el 2020 marcó la muerte del cine (y luego le agregan el “tal como lo conocemos” para suavizar su error de juicio) el cual venía anunciado en los textos proféticos escritos por el mismísimo Tim Berners-Lee, quien seguramente fue capaz de percibir los cambios que el internet tendría en todas las artes, no solo en el medio audiovisual.

Lo que tuvimos este año fue una mayor apertura a herramientas con las que ya contábamos, y un uso que aumentó poco a poco, pero solo en los medios más populares. La distribución digital de películas, algo que se hacía desde antes de que servicios como Netflix o Disney + fueran populares y dominantes, se popularizó, y la combinación del encierro y los retrasos de películas que esperaban mercados más convenientes para su lanzamiento, lograron un fenómeno peculiar.

Lo que tuvimos este año fue una mayor apertura a herramientas con las que ya contábamos, y un uso que aumentó poco a poco, pero solo en los medios más populares. La distribución digital de películas, algo que se hacía desde antes de que servicios como Netflix o Disney + fueran populares y dominantes, se popularizó, y la combinación del encierro y los retrasos de películas que esperaban mercados más convenientes para su lanzamiento, lograron un fenómeno peculiar.

Originalmente, esta edición que tienes frente a ti, no se iba a llevar a cabo. Las implicaciones de no tener cine comercial es algo que los realizadores independientes y los nacionales tuvieron que aceptar. Al no haber presencia de las grandes súper producciones, las cuales usualmente ofrecen grandes valores de producción, pero "narrativas mediocres y comerciales, solo aptas para un paladar poco educado", se podría especular que hay un área de oportunidad para que surgieran nuevas propuestas, pero en la realidad, solo hubo pocos casos que aprovecharon las circunstancias y con ingenio lograron resultados comercialmente positivos. La gran mayoría, al ver que no contaban con un ancla hollywoodense que invitara a la gente al cine, decidieron esperar o pretender que no pasaba nada y esperarse a una siguiente vuelta. Esto tras reconocer que el cine que atrae al público en general atrae también la atención de este a otras ofertas narrativas.

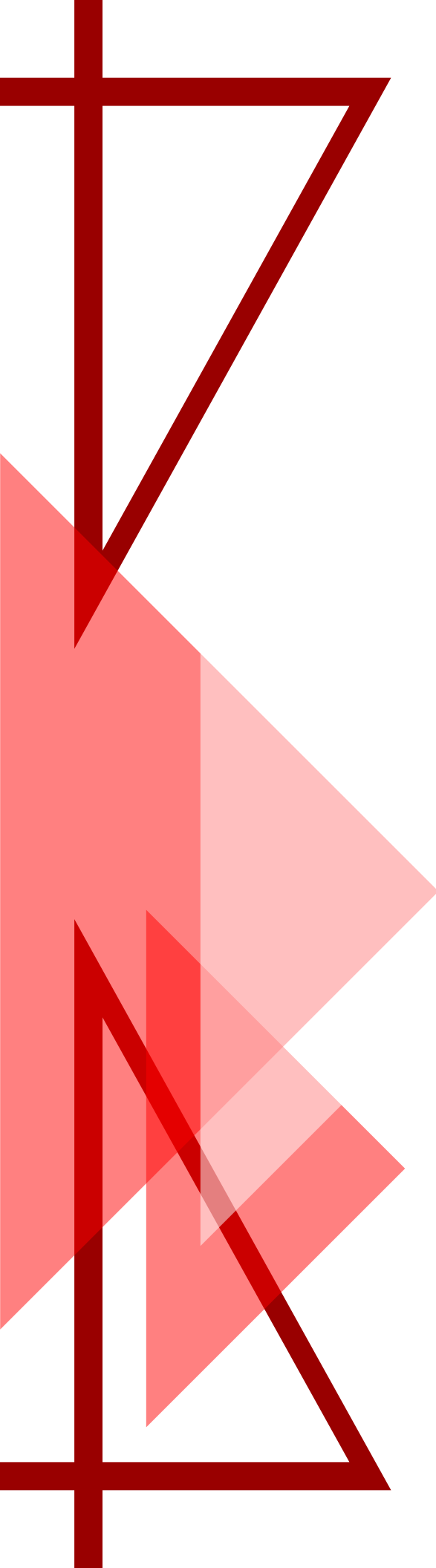
Ofertas cinematográficas tuvimos muchas. Varios festivales internacionales abrieron sus puertas y la ventana digital ya no se limitaba a que el cinéfilo acudiera presencialmente a un lugar a ver una obra que tardaría meses o años en llegar. ¿Lo mejor? Mucha de esta oferta estaba disponible a un muy bajo costo o incluso gratuitamente. Algo agradecer que a su vez es un modelo no sostenible. Una excepción para tiempos excepcionales. Esto precisamente fue lo que reavivó mi interés en llevar a cabo esta edición, en donde ya por catorce años se ha compilado lo mejor del cine, de la mano y textos de gente especializada que se dedica no solo al consumo, sino a la creación, distribución, programación o solo consumo de lo proyectado en pantalla. El escenario sombrío de la primera mitad del año cambió conforme las distintas ventanas se fueron acercando a los espectadores.

Y esto trajo un gran problema también. Al estar encerrados, se cierran nuestras perspectivas. No es lo mismo tener una discusión con unos tacos o unas chelas tras tener un maratón festivalero, que tener una video llamada desde casa para charlar en un medio en donde las interrupciones son inconvenientes y las ideas no fluyen de la misma manera.

El cine es una actividad social. Para los que nos consideramos antisociales el llegar a esta conclusión es algo que tal vez no nos gusta reconocer, pero el hecho de acudir a un lugar y formar parte de una comunidad temporal para ver una obra engrandece a la misma. Los negativos podrán decir que no extrañan a la parejita que se la pasaba platicando o al niño nefasto que pateaba el respaldo de tu asiento, o los altos costos del estacionamiento. Sin embargo, cosas como el sentido de una experiencia en comunidad ayudan a que los momentos y la película misma adquieran otra dimensión más allá de la pantalla. Desde el momento de un asesinato amoroso en una cinta de Haneke del 2012 hasta cuando el Capitán América toma el martillo de Thor son cosas que al experimentarse en una sala llena engrandecen la experiencia y esto no es ni será jamás reemplazado por las ventajas y comodidades de una sala con un sonido premium, una cama o sofá cómodos y la ventaja de poder pausar la película cuando se quiera. Conveniencia no es sinónimo de calidad.

Y es con esto que llegamos a esta entrega número catorce. Un ejercicio que para quien convoca y edita esto pasó a ser necesario nuevamente. Para juntar decenas de voces, de gustos distintos y con una variedad y diversidad envidiable, incluso ante cualquier medio serio que se respete. Cine tuvimos mucho y de calidad. No todo lo que se ve viene del streaming.

Y al final, se por qué estás aquí. Para ver la lista de esa persona que sigues, o incluso la tuya misma. Adelante. Disfruta en un solo lugar este compilado en donde tenemos material inédito y otro ya publicado, pero con la conveniencia de estar disponible en un solo lugar. Y con la calidad que ha ido en aumento con cada edición, por más de una década. Adelante, da click y vuelta a la página. Disfruta. Y si encuentras algo de valor, puedes dar algo de valor a cambio en el Patreon de quien esto escribe. Por que las horas de trabajo dan como resultado esto que puedes disfrutar gratuitamente, pero su elaboración implica tiempo, dinero y esfuerzo que espero hayan valido la pena.

ESTA EDICIÓN ES TRAÍDA GRACIAS A

Edición y Diseño
Dan Campos

Revisión y Corrección de Estilo
Enrique Vázquez

Productora Ejecutiva
Blanca López

Co-Productores

Dany Saadia
Logan Mayer
Mauricio González
Román Rangel

También agradecemos el apoyo de:

Adriana Fernández, Barbas Poéticas, Juan Espíritu
Arturo Manrique, Fernando Teodoro, Laura Berdejo,
Pepe Ruiloba, Alvaro Vázquez, Alejandro Alemán,
Arturo Aguilar, Emile Rudoy, Enrique Vázquez,
Ernesto Diezmartínez, Jaime Rosales, Jorge I. Figueroa,
Luis Macías, Lulú Petite, Marcela Salgado, Jorge López,
Luiso Uribe, Óscar Campos y Fernando Alonso.

CON LOS LISTADOS DE

Twitter	Nombre	Página
adriana99	Adriana Fernández	05
alecasagui	Alejandra Castro	07
alfavinyi	Fernando Teodoro	09
andresolastorox	Andrés Olascoaga	11
cinesinfronteras	René Sánchez	13
crislata	Cris Mendoza	15
dancampos	Dan Campos	17
dany	Dany Saadia	19
diazdelavega1	Alonso Díaz de la Vega	21
duendecallejero	Agustín Galván	23
elsalonrojo	Alejandro Alemán	25
enriquevazquez_	Enrique Vázquez	27
hardpopmx	Álvaro Vázquez	29
jchavezmontes	Julio Chávezmontes	31
jiff01	Jorge Figueroa	33
lulu__petite	Lulú Petite	35
marcador00	Román Rangel	37
marianne_00	Mariana Mijares	41
msalvadortato	Marta Salvador Tato	43
nuclearwolf79	Blanca López	45
peperuiloba	Pepe Ruiloba	47
rackve	David Ramírez	49
rebecajc	Rebeca Jiménez	51
seasondays	Mario Solán	53
Numeralia		54
Top 11		55
Fun Facts		57
Despedida		

A woman with dark hair styled in a bun, wearing a white lace dress, is looking out a window. The background is a blurred view of a city street. The image is overlaid with a large green geometric shape on the left side, which contains the text.

ADRIANA fernández

twitter.com/adriana99

Doctora especializada en historia debido a que le gusta estudiar los eventos en forma y orden, pero que además gusta de ver las noticias para enterarse de situaciones de actualidad que quizás, en alguna distopia, se empiece a establecer un **nuevo orden**.

Nuevo Orden

Esta muy controversial cinta, tiene impreso el sello de Franco: una trama que te sacude y te remueve hasta los huesos. El cineasta nunca ha sido tímido en su uso de la provocación y conoce el valor de causar shock. La narrativa -basada en la polarización social en México- es fluida y completamente verosímil, lo que la hace aún más aterradora. Un filme duro, que masticamos con trabajo; que divide, pero no te deja impávido.

Emma

¿Otro remake de este clásico de Austen? Esta es la quinta versión cinematográfica de la novela sobre la famosa casamentera y sin duda, es la mejor. Una fotografía exquisita, un diseño de producción suntuoso y actuaciones excelentes: Anya Taylor-Joy le aporta ingenio y profundidad psicológica a su Emma, y todo el reparto es excelente, no importa qué tan pequeño sea el papel. Pero lo mejor, es que retrata emociones auténticas. Divertida y tierna.

Druk (Another Round)

Esta cinta del danés Thomas Vinterberg, retrata a un grupo de amigos, maestros de escuela preparatoria, que hacen un experimento en el que tratan de mantener un cierto grado de alcohol en la sangre, todo el tiempo. Esta no es una cinta de moraleja sino de realidades, con personajes complejos, perfectamente dibujados; un filme divertido y dramático a la vez. Tiene una enorme actuación de Mads Mikkelsen, confirmando que la mancuerna entre este actor y Vinterberg, vale oro.

Tenet

Fiel a su estilo, Nolan reta al espectador en el plano intelectual al ofrecernos una trama llena de acertijos, de conexiones insospechadas, que reclama nuestra absoluta atención. Presente está el tema favorito del cineasta: el tiempo, como plastilina invisible. Poblando ese universo técnicamente perfecto, está un atractivo elenco con una curiosa dicotomía: a ratos, vuelan con el ingenio del libre albedrío; otros, quedan atrapados como bellas piezas de ajedrez, movidas por su creador. Funciona: Tenet es un blockbuster inteligente y memorable.

Bacurau

En una rancharía perdida en Brasil, hacen falta el agua y los servicios, pero no la actitud. Los habitantes son solidarios y unidos, lo mismo para el reparto de víveres que regala un político corrupto, que para un entierro. Esta es una de las películas más insólitas que verán jamás. Pasa de un tono surreal y doméstico a una explosión violenta. Las relaciones entre los personajes a los que da vida un extendido reparto -entre otras, Sonia Braga- están entretejidas con hilos tan finos como las

telarañas. Es brutal y extraña.

Bu zhi bu xiu (The Best is Yet to Come)

Es una película china basada en hechos reales, sobre la falsificación de historiales médicos en ese país. La trama resulta fascinante: el padecer Hepatitis B resulta en una serie de trabas profesionales y sociales en la sociedad china; quienes portan esta enfermedad, están dispuestos a todo, para salir avantes. El magnífico guión resalta la importancia del periodismo de investigación y pone el dedo en la llaga: ¿la verdad, siempre es ética?

Limbo cuenta una conmovedora historia sobre refugiados asiáticos y africanos, que están esperando la autorización para recibir asilo político en el norte de Escocia. La película pone de manifiesto las enormes diferencias geográficas y culturales, así como la nostalgia por el propio país. Una cinta inusual, difícil de catalogar: ora melancólica, ora rezumando humor negro, que resalta la importancia de la humanidad.

Beginning

Dirigida por Dea Kulumbegashvili, fue la ganadora del premio FIPRESCI. La historia cuenta sobre una mujer Testigo de Jehová en Georgia, quien enfrenta intolerancia y abuso. Una cinta local que, por su retrato de la mujer, es también universal; las actuaciones son inolvidables. El filme habla a través de imágenes y silencios, lo que resulta en una muy dura, pero poderosa, experiencia sensorial.

Wonder Woman 1984

Esta secuela tiene una gran ambientación ochentera que no se siente rancia sino fresca, dosis de buen humor, y un elenco atractivo que refleja una impecable labor de reparto. Tampoco es tímida en mostrar aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Patty Jenkins nos brinda un ágil filme de acción que satisfará al fanboy o fangirl más exigente, pero le añade un giro poderoso y emotivo: una reflexión sobre la bondad del sacrificio.

Mr. Jones nos cuenta la historia de lo que pasa cuando un periodista convertido en aprendiz de diplomático decide visitar la Unión Soviética de Stalin, para averiguar el origen de la riqueza de ese país, cuando el resto del mundo vive la Gran Depresión. Esta cinta, también basada en hechos reales, resulta enigmática desde el principio y lo que va descubriendo nos atrapa e indigna. Tiene un buen diseño de producción y actuaciones. Y el final, fascinante.

Uncut Gems (Diamantes en Bruto)

Una de las películas más tensas de este año. Adam Sandler nos regala la mejor actuación de su carrera llevándonos a sentir las mismas sensaciones en su interpretación, cada vez que lo apuesta todo, haciendo promesas que no puede cumplir, vendiendo estafas, engañando a los suyos. Bajo la dirección de Benny y Josh Safdie, Uncut Gems es una película atemporal que no deja de tocar temas super importantes como la religión, el capitalismo en el mundo moderno, la masculinidad y la herencia del pasado.

Summertime

Excelente calidad audiovisual de la mano de Carlos López Estrada con un buen trabajo en la elección musical, escenografía, coreografía y fotografía, sin duda una película que es capaz de transportarnos a otra ciudad llevándonos dentro de una expresión musical a través de la poesía que se convierte en terapia, sabiduría donde extraños nos hablan sobre sus inseguridades. Almas lastimadas peleando contra sus propios "demonios" en las que más de uno se identificará.

First Cow (Primera Vaca)

Western adaptado al siglo XVI, dirigida por Kelly Reichardt nos lleva por un viaje culinario de la amistad entre dos hombres y la fragilidad de la misma. Una anécdota sencilla sobre cómo vivía la gente de esa época a través de sabores que pueden llevarte a otros lugares, la conquista por el oeste, la tragedia y la belleza de un mundo que aún sigue emergiendo.

On the Rocks (En las Rocas)

¿En qué persona se convertirá mi hijo?
¿Seguirá amándome cuando crezca?
¿Querrá pasar tiempo conmigo? Preguntas que un padre se pregunta muchas veces. El regreso de Sofia Coppola con sus grandes personajes en un divertido y reflexivo trama sobre las relaciones de los padres con sus hijos, un choque de generaciones e ideologías dentro de una misma familia. Más importante aún: Bill Murray es un tesoro mundial que no hay que dejar de ver.

Never Rarely Sometimes Always (Nunca, Casi Nunca, Algunas Veces, Siempre)

Potente, emotivo y poético coming of age sobre una adolescente que se enfrenta a una realidad muy común: un embarazo no deseado. Viviendo en un país de primer mundo, se ve obligada a enfrentar lo que muchas mujeres jóvenes al buscar abortos legales y seguros en los Estados Unidos. La película es una mirada profunda y empática hacia la amistad, determinación y

valor.

Wolfwalkers (Espíritu de Lobo)

Bellísima animación de la mano de Cartoon Saloon y Mélusine Productions. Dirigida por Tomm Moore y Ross Stewart, la película nos trae un mensaje que necesitamos reforzar en estos tiempos sobre la frágil relación del hombre y la naturaleza, la mirada y empatía que debemos sentir por nuestros adversarios además de un bello relato de amistad y libertad, una lección que sin duda todos debemos aprender.

Sound of Metal (El Sonido del Metal)

¿Qué tan difícil es renunciar a lo que más amamos para poder sobrevivir y cómo nos fallamos? Los desafíos sobre estas preguntas son el núcleo de The Sound of Metal, una hermosa historia sobre la recuperación y el avance, sobre las ganas de mejorar a través de uno de los mejores diseños de audio que verás este año. Riz Ahmed es impresionante en su interpretación, su mirada nos llena de diálogos en todo su silencio.

Les Misérables (Los Miserables)

La descripción de la ópera prima de Ladj Ly adaptada a la época actual dista mucho de ser una copia de la obra de Víctor Hugo sin embargo, logra captar de manera magistral la desafección y desesperación social, la división de clases y el abuso de poder y miseria que inevitablemente estalla en violencia lo que la hace sentir más auténtica. Esta película fue nominada al Oscar como mejor película extranjera, sin duda una cinta que debemos ver.

Sepelenmis Ölümüler Arasında (In Between Dying)

Una de las fotografías fílmicas más hermosas que verán en 2020, con un increíble valor estético la película producida por Carlos Reygadas no dista de tener su respectiva carga contemplativa, sin embargo, la historia nos atrapa y nos da un punto de vista súper interesante sobre el amor y su conversión con la muerte.

Relic

Una historia de terror con fantasmas reales. La película dirigida por Natalie Erika James nos muestra un horror del que ninguno puede salvarse: el envejecimiento, la enfermedad y el dolor de perder a tus seres queridos. Un relato sobrio, espeluznante y sensible que nos invita a abrazar las tragedias del mundo real y transformarlo en una auténtica pesadilla.

ALEJANDRA castro

twitter.com/alecasagui

Experta en las relaciones sociales y humanas. Además de conectar gente en el medio del espectáculo para que tengan una mejor exposición, de vez en cuando se toma un traguito coqueto servido **en las rocas** y se pone a tratar de reconectar a padres e hijas separadas desde hace mucho tiempo y que se reúnen siempre y cuando el padre sea un tal Bill.

Portrait de la jeune fille en feu (Retrato de una Mujer en Llamas)

El más reciente filme de Celine Sciamma nos cuenta la historia de un romance de ensueño. Situados en 1770 en algún lugar de la costa de Gran Bretaña, Marianne, una joven pintora tiene la encomienda de retratar en secreto a Héloïse. A partir de esa premisa la película se desdobra como un filme en el que el silencio y las miradas furtivas de las dos mujeres de pronto se convierte en un arranque apasionado de deseo por la libertad. La intimidad alcanzada entre las protagonistas nos abre el mundo en el que buscan la felicidad y nos relatan su paso por la tragedia a través de una plástica de avanzada belleza. Cualquier fan del cine de Wong Kar Wai, debería ver esta cinta. Amor en estado puro.

The Lighthouse (El Faro)

Robert Eggers nos mostró, proféticamente, los horrores del aislamiento. Después de *The Witch*, el director norteamericano, nos presenta la historia de dos marinos que han sido asignados a pasar cuatro semanas juntos en una isla inhóspita, acompañados solo por la estructura de un faro. Eggers, supo plantar el delirio emocional que se alcanza a partir de la convivencia en un pequeño espacio para vivir. Ayudado por la tradición de cuentos de terror marinos se proyectan los horrores corporales tanto en la realidad como en las pesadillas de los hombres varados en la isla. ¡La ilusión de la sirena es una locura!

For Sama (Para Sama)

En Siria, existe otro virus que ha matado a cientos de personas: el hombre con sus ideales, políticos, militares y religiosos. Waad al-Kateab y Edward Watts, muestran el horror que se vive en el asedio en Alepo durante el año de 2016. Sama es el nombre de la hija de Waad, para quien hace este documental, mostrándole las decisiones que tomó durante el asedio y el por qué la niña estuvo expuesta al límite de perder la vida en varios ataques a hospitales y a su comunidad. El sufrimiento de cientos de personas está en el corazón del filme, su padecimiento no se representa de manera manipuladora, se muestra de forma que el espectador pueda tomar conciencia del caos generado por las decisiones de algunos cuantos.

Sound of Metal (El Sonido del Metal)

El drama sensorial de Darius Marder se posiciona como una película devastadora. La historia va de un baterista de música metal que repentinamente pierde la audición y a partir de este hecho observar cómo lidia frente a esta nueva forma de vida. "¿Cómo suena perder la audición?" Era una pregunta en la mente del diseñador de sonido, Nicolas Becker. El resultado es abrumador, desde mostrar cómo suenan las afecciones como el tinnitus temporal hasta distorsiones que replican la salida mecánica de los implantes cocleares. En conjunto argumento y diseño de sonido hace una poderosa película que trata sobre la inclusión, la empatía y la atención emocional con las personas que viven con capacidades diferentes. ¡El silencio final es desolador!

Uncut gems (Diamantes en Bruto)

El vertiginoso relato de la caída del hombre en sus vicios, vuelve a ser el tema central del cine de los hermanos Safdie. Es esta historia, conocemos la trepidante historia de Howard Ratner, un joyero

hasta el cuello de deudas que gracias a una gema y a un olfato de triunfo apostará su futuro con tal de lograr sus sueños. La vida, por implicación, es un viaje en zigzag sobre un abismo, en una carretera que podría caer en cualquier instante. Lo más interesante del filme -y explorado de mejor manera en *Good Time*-, es el increíble timing que alcanzan los Safdie para llevar al público al límite del asiento. ¿Por cierto? ¿Kevin Garnet tiene pacto con el diablo? ¡Está igualito que en sus años de basquetbolista!

Never Rarely Sometimes Always (Nunca, Casi Nunca, Algunas Veces, Siempre)

El tercer largometraje de Eliza Hittman se desdobra como una declaración de los abusos del hombre sobre la mujer. La película sigue el viaje de una chica embarazada de 17 años, Autumn, quien contra todas las dificultades para alguien de su edad busca practicarse un aborto. Desde la primera escena y durante toda la película, la directora nos muestra sistemáticamente los abusos a los que las mujeres están expuestas cotidianamente. No quiero apropiarme de nada, solo espero que la película funcione como una herramienta para continuar con los esfuerzos de la deconstrucción masculina. Para finalizar, remarco que el desplome de Autumn en la secuencia de preguntas y respuestas en la clínica, es por lo menos, desgarradora.

Time

Garrett Bradley expone una historia íntima sobre cómo se vive el encierro en prisión desde afuera. El argumento se estructura desde la visión de Fox Rich, ella y su esposo robaron un banco cuando eran jóvenes; mientras ella solo recibió una sentencia de tres años y medio, su pareja recibió sesenta años de condena. ¿Cómo vive una familia el encarcelamiento de un ser querido? Rich espera la salida de su esposo de la cárcel por medio de un fallo del juez, mientras tanto, el recuerdo del también padre está presente en su familia. Intimista, desgarradora y con un peso inmenso en el amor y la pérdida. Quizá, a la par de *Searching for Sugarman*, este documental contiene una anécdota excepcional con una narrativa usual, en donde la espera por el momento entrañable se vuelve el motor de la película. Pasado y futuro se conjugan en un presente deseado.

The Vast of Night

La película debut de Andrew Patterson es una oda al sci-fi, del tipo Dimensión desconocida y el cine de serie B. Dos chicos en un aislado pueblo, una chica del cable y un locutor se encuentran inmersos en un extraño fenómeno nocturno. El punto nodal del filme se da cuando el espectador escucha atentamente las narraciones de personas que han tenido un contacto extraterrestre. El plano secuencia que recorre todo el pueblo es inmersivo. Por tanto, la estética de la película hace posible que nuestra mente se configure directamente en los relatos que hace del filme un disfrute increíble. La escena final, anima al pavor y al asombro.

Jojo Rabbit

La frase cliché de "no son buenos contra malos" que tanto se escriben en redes sociales en estos últimos años en México, acá se lleva a la praxis. Un niño perteneciente al fandom de Hitler, encuentra a la "enemiga" oculta en su casa: una chica judía. La película se desdobra como un relato actual de la otredad, sobre cómo empatizar y salir de nuestro

Académico dedicado al viaje y la optimización del **tiempo**. Entre sus logros ha tenido el de corroborar que, por lo pronto, solo podemos viajar en el tiempo en una dirección, pero al recabar archivos históricos, se puede visitar el pasado y cambiarlo con maestría.

FERNANDO teodoro

twitter.com/alfavinyl

etnocentrismo, religioso y político. Más allá de los momentos sumamente divertidos que nos pueda brindar, me quedo con el paneo sobre los zapatos rojos, una secuencia muy triste. Sin embargo, no todo en la vida es tristeza, y esto se compensa con el bailecito final con el fondo musical de la canción Heroes.

Mank

David Fincher, más que película que hable del cine de época es una película política. La historia gira en dos tiempos alrededor de Herman Mankiewicz. El primer momento es cuando nuestro protagonista postrado en una cama se encuentra en el proceso de escritura de Citizen Kane. El segundo es años antes cuando éste y su equipo creativo hacían guiones al momento. Noticias falsas, devastación económica y una elección en la que un candidato socialista idealista es sometido a la sumisión por los ricos e influyentes que manejan información; son los elementos con los que Fincher hace un puente temporal a nuestra realidad. En el fondo, alrededor de los ejercicios del poder y manipulación pública nada ha cambiado, solo el tiempo ha transcurrido.

A close-up, slightly blurred portrait of a man with dark hair and glasses, looking down. The image has a blue and green color cast. Overlaid on the left side are large, semi-transparent geometric shapes in white and grey.

ANDRÉS olascoaga

twitter.com/andresolastorox

Experto en el intercambio de materiales cinematográficos con mayor maestría que varios vendedores en el Chopo. Usando sus habilidades después quiso intercambiar piedras preciosas, pero fue rechazado en los mercados internacionales luego de tratar de vender su colección de canicas como **diamantes en bruto**.

Nomadland

Apoyándose por todo un aparato cinematográfico (incluyendo el arte del cinefotógrafo Joshua James Richards y la música de Ludovico Einaudi), la directora Chloé Zhao realiza una bella reflexión sobre la experiencia humana a través de una mujer nómada que ha perdido todo, salvo su empatía. La sensibilidad de sus imágenes contrasta con la potencia de una Frances McDormand que habla con solo la mirada. Quizá Nomadland es la película que un año tan complicado como este merece.

Uncut Gems (Diamantes en Bruto)

Cargada con la adrenalina que una mala apuesta puede ofrecer, la más reciente película de los hermanos Safdie es el equivalente cinematográfico a una paliza: te agarra, golpea, tira al piso y sigue pegando hasta llegar a un golpe mortal. El sonido, la fotografía áspera, el montaje y la trepidante historia encabezada por un desquiciante Adam Sandler (en todos los sentidos) hacen que Uncut Gems quede grabada como moretones en el inconsciente.

On the Rocks (En las Rocas)

En su regreso a los temas paternales, Sofia Coppola hace una deliciosa comedia familiar (en el sentido estricto de la palabra) en donde sus preocupaciones usuales son sustituidas por problemas ligeros con soluciones entrañables. Si sumamos a esto una carismática Rashida Jones y un fantástico Bill Murray, el viaje al que somos invitados en este original de Apple TV+ resulta aún mejor.

Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan

¿Hay una película que capture el 2020 más que la inesperada secuela de Borat? Filmando en secreto, Sacha Baron Cohen retoma a su famoso personaje y lo exhibe al sol una última vez, no sin antes exhibir con gracia a un sector de la sociedad estadounidense que suele quejarse de no ser representado. Con escenas tan hilarantes como preocupantes, Borat Subsequent Moviefilm tiene la habilidad de mostrar horrores cotidianos y hacerte parte de ellos causando una carcajada; después vendrá la consternación de haberse reído de todo eso.

Little Women (Mujercitas)

Después de ser abrazada por el mainstream, Greta Gerwig demuestra que ninguna concesión es gratuita con una soberbia adaptación al clásico de Louisa May Alcott. No logra esto solo con su perfecto uso de la cámara y otros elementos cinematográficos –su ingeniosa adaptación, su puntual montaje o el correcto trabajo de su brillante elenco–, también es su pasión y notable corazón lo que hace que lata cada uno de los fotogramas que componen esta obra mayor.

Never Rarely Sometimes Always (Nunca, Casi Nunca, A Veces, Siempre)

Al igual que su personaje principal, la historia de Never Rarely Sometimes Always parece ser un ente taciturno; esto no evita que su poderoso mensaje sobre la sororidad en un mundo sofocante llegue a lo más profundo del espectador. En su tercera película, la estupenda Eliza Hittman retrata con extremo cuidado el viaje de dos adolescentes en la búsqueda de lo que su sociedad cercana les ha negado, ya sea un aborto legal o la posibilidad de dormir tranquilas. Todos, tanto ellas como los espectadores, descubrimos que el camino por avanzar es largo, incluso después de lo que parece ser la meta.

Dick Johnson is Dead (Descansa en Paz, Dick Johnson)

Más allá de ser un estupendo documental, Dick Johnson is Dead es uno de los mejores regalos que el cine nos pudo haber dado en este complicado 2020. No es necesario decir mucho, esta es una película que ve a la muerte como una provocación casi fantasiosa antes de abrazarla como un inevitable destino que persigue a todos por igual. Afortunadamente, así como es un trabajo sobre la muerte, también es un cautivador retrato sobre la vida. Ahí es donde Dick Johnson se vuelve universal.

Sound of Metal (El Sonido del Metal)

Pocas veces una película logra "meterte en la cabeza del espectador" tal como lo hace el sorprendente debut en la ficción de Darius Marder, quien cuenta la historia de un baterista que comienza a perder el oído apoyándose en un trabajo sonoro destacable. Sin embargo, es la actuación de Riz Ahmed la que potencializa el impacto de este honesto drama independiente que todos deberían ver, oír y sentir.

Las Tres Muertes de Marisela Escobedo

Aunque parece ser un documental sencillo, que se apoya en su mayoría en audiovisuales de archivo y talking heads, es la narración con la que Carlos Pérez Osorio cuenta la desoladora historia de Marisela Escobedo y su búsqueda por la justicia lo que convierte a este trabajo en algo cautivador e indignante. Sin duda uno de los mejores trabajos mainstream sobre el México sumido en la violencia de cada día.

Le Mystère Henri Pick (El Misterio del Sr. Pick)

Tomando como base una genial novela coral de David Foenkinos, este exquisito thriller intelectual sobre la búsqueda del autor detrás de un bestseller logra ser graciosa, entretenida y sumamente absorbente. Entren por la promesa de la solución a un misterio, quédense por los giros de tuerca y las estupendas actuaciones de Fabrice Luchini y Camille Cottin.

RENÉ sánchez

twitter.com/cinesinfronteras

Experto del comentario cinematográfico que con sus análisis es capaz de trascender fronteras. Esto le ha llevado a andar de aquí para allá y de regreso en tantos lugares, que de pronto ya no sabe dónde está y se pregunta: “¿estoy o **ya no estoy aquí?**”

Nomadland

Un poético y devastador relato que explora la caída del sueño americano desde la perspectiva de un grupo de nómadas que deambulan por las extensas carreteras del país en busca de un sentido de pertenencia y de comunidad. La directora Chloé Zhao desdibuja la línea entre la ficción y la realidad, creando un clásico moderno del cine norteamericano lleno de autenticidad y empatía.

First Cow (Primera Vaca)

Con su característico estilo contemplativo y humanístico, la realizadora Kelly Reichardt nos muestra la fábrica social de los Estados Unidos a través de una sencilla pero profunda parábola. Pasado y presente conectan finamente en esta reflexión sobre la lucha y el sacrificio de todos aquellos que han llegado a la tierra de las oportunidades en busca de prosperidad, y cuyas historias anónimas han forjado las bases de la nación.

The Disciple

Definitivamente, uno de los moods del 2020. En su segundo largometraje, Chaitanya Tamhane nos presenta la historia de un intérprete de música clásica con grandes sueños y aspiraciones. Poco a poco, el joven comienza a desilusionarse y a sentirse frustrado, sobre todo al irse dando cuenta que el esfuerzo no siempre conlleva al éxito, y que la práctica no necesariamente hace al maestro.

Beanpole

La relación entre dos mujeres unidas por la pérdida se convierte en el parteaguas de este crudo y complejo drama. Un sublime relato que observa el costo de la guerra a través de la afligida mirada de sus sobrevivientes, quienes luchan por encontrar el significado a una existencia vacía y rota entre las ruinas de una ciudad marcada por la tragedia.

Ya No Estoy Aquí

La melancolía de volver al sitio donde uno nació y creció para darse cuenta que ese lugar ya no existe más que en los recuerdos, y que uno se ha convertido en un verdadero extraño. El nostálgico retrato de un México que ha ido perdiendo su identidad y su carácter tan único ante la desenfrenada ola de violencia que ha azotado a la nación en las últimas dos décadas.

Promising Young Woman

Cassandra Thomas es la heroína absoluta del 2020. Un intenso thriller con altas dosis de humor sarcástico, la mejor rendición de Toxic de Britney Spears en cine, y una magnífica interpretación de Carey Mulligan. Una vengadora que no descansará hasta ver que los hombres traten con respeto a las mujeres, y que las voces de las víctimas de abuso sean escuchadas y comprendidas.

Collective

Un documental imprescindible que se mueve al ritmo de los más grandes thrillers periodísticos de Hollywood, y que desenmascara la red de corrupción que se extiende por todos los niveles del sistema político de Rumanía. Una urgente pieza de investigación de carácter universal sobre la resiliencia del espíritu humano y la importancia de salvaguardar la verdad.

Kajillionaire

Una excéntrica comedia que cuestiona el verdadero significado de la familia a través de un entrañable e inusual relato, el cual brilla gracias a la simpatía de sus personajes y a la increíble labor de su elenco. Evan Rachel Wood da vida a Old Dolio, una joven educada en el arte de la estafa que deberá aprender a enfrentar sus miedos más profundos con tal de alzar su propio vuelo.

Time

Un conmovedor viaje a lo largo de dos décadas que documenta la incansable batalla de Fox Rich, activista, empresaria y madre de familia, por obtener la absolución de su marido, sentenciado a 60 años de prisión sin libertad condicional. Un filme que nos enseña a valorar cada instante de vida, a amar y perdonar, y a aprender de nuestros errores, antes de que el tiempo se esfume y sea demasiado tarde.

La Llorona

Tomando como punto de partida una de las leyendas más populares en Latinoamérica, Jayro Bustamante contrapone los elementos sobrenaturales de dicho relato con los horrores del genocidio perpetrado contra las comunidades indígenas de Guatemala en los años ochenta. Una espeluznante película de terror que busca visibilizar y dialogar sobre la dolorosa herida que aún aflige a la nación centroamericana.

Jojo Rabbit

Muy conmovedora y divertida película que trata sobre un niño súper Nazi que conoce a la peor de sus pesadillas: una niña judía. Cada día soy más fan de su director, Taika Waititi.

Mon Chien Stupide (Mi Perro Tonto)

Un escritor sin mucho sentido en la vida encuentra inspiración de nuevo en el caos, ¿les suena? Ese caos está acompañado de una figura casa inexistente: un perro nada inteligente.

Sin Señas Particulares

A pesar de ser una película muy dura y triste, con el tema de los desaparecidos como corazón, visualmente te lleva por un camino tan bello, que al final terminas con el corazón roto, sí, pero agradeciendo la poesía que implica toda la cinta.

Fourmi (Una Pequeña Mentira)

Una feel-good movie al 100: un chico cuenta una mentirilla con tal de incentivar a su padre que haga algo por él mismo. Esta red de mentirillas pequeñas –y no tan pequeñas-, le va dando sentido a más de una vida.

Kajillionaire

Una comedia absurda que a la vez, no es comedia. Con todos los elementos para ser "la indie del año", no se queda en pretensiones a medias, no; nos entrega una historia de una pobre niña perdida del mundo –metafóricamente- que es rescatada por una princesa y sacada de ese cuento de pesadillas para insertarse en el mundo real (con lo bueno y lo malo de ello).

Wolfwalkers (Espíritu de Lobo)

Un cuento de hadas sobre dos niñas que no tienen nada en común más que esa hermandad que van construyendo hasta convertirse en parte de su propia manada. Un cazador de lobos tiene que enfrentarse a los miedos y prejuicios de un pueblo para poder rescatar a su hija y quizá, a la naturaleza misma.

Cindy La Regia

Ajá, bien comercial, ajá, bien exitosa, ajá, súper bien hecha, actuada y con mensajes tan sutiles que seguramente a muchas y muchos pasaron desapercibidos. El personaje súper fresa y privilegiado entra a un mundo igualmente privilegiado pero con más pies en la tierra para encontrarse a sí misma. Ajá, ya sabemos que lo logra, pero el camino está muy disfrutable.

ฮาทูทิง..ทิงอย่างไ้ไม่ให้เหลือเธอ (Happy Old Year)

No recuerdo si había visto una peli de Tailandia pero me pareció tan México. Una chica hace limpieza de su casa y encuentra recuerdos de esa relación especial que la marcó... y de la que huyó. Ir hacia atrás a veces remueve la vida propia y la de los demás, no lo olviden amiguitos.

A Beautiful Day in the Neighborhood (Un Buen Día en el Vecindario)

De las primeras películas que vi en el año y que no me prepararían para lo que el 2020 sería: un lugar para poner buena cara a esos tropezones mundiales, nacionales y en primera persona. Un personaje central entrañable en otro cuento de hadas para adultos en el que la relación padre-hijo es muy relevante.

Yangguang puzhao (El Sol que Abrasa)

Entre las devastadoras del año (como "Never rarely sometimes always" y "Sin señas..") esta se debatió por entrar porque, ¿me encantaron o las considero muy buenas? En mi alejamiento de sentirme mal, evité casi por completo estas películas pero "El sol que abrasa" es una larga y trágica historia de una familia que batalla por salir de un hueco de desamor, pérdidas, estigmas –y destino- de crimen frente a la elección de elegir un mejor camino para vivir.

CRIS mendoza

twitter.com/crislata

Aficionada al cine europeo, en particular al francés. Sin embargo eso no la limita a no ver otro tipo de expresiones regionales en la gran o pequeña pantalla. Lo que es cierto, es que se le pegó un tanto el acento de la zona y por eso cuando se ríe, trata de discimularlo con un coqueto “**Jojo** jo...” que acompaña con una sonrisa como de **conejo**.

Wolfwalkers (Espíritu de Lobo)

Una cinta enfocada en una historia de amistad entre opuestos por un lado, y en la relación entre padres e hijos en entornos muy distintos, aderezada con un estilo visual impresionante que imita vitrales religiosos del siglo XVII. Esta obra es emotiva y trata a sus personajes con respeto y admiración, la cual es tangible para los espectadores. Los conflictos tienen razón de ser en todos sus personajes y hay peso en las acciones, así como consecuencias directas para las fallas. A pesar de esto nos da una historia disfrutable para toda la familia, muy por encima de las propuestas que podríamos encontrar en otras plataformas.

逃出立法院 (Get the Hell Out)

En una época en donde los chistes de infecciones o epidemias parecen no ser adecuados, y cintas de zombies ya hemos visto demasiadas, ¿qué puede ofrecer Get the hell out? Dos cosas: humor y acción.

Cyborg: Deadly Machine

Otro proyecto salido de la nostalgia ochentera, financiado con kickstarter y que ni siquiera es una película, ya que es medimetro pero, ¿saben qué? Deal with it! Terminator contra el tipo rudo y la chica más ruda, acompañados por una inteligencia artificial sacada de un Game Boy salvan al mundo. ¡Ah! Pero es hecha por un equipo francés y prácticamente toda la edición y la post la hizo Mathieu Cailliere y es de calidad.

499

Un conquistador regresa casi cinco siglos después al México moderno. Al recorrerlo, desde la costa veracruzana hasta la imperial Tenochtitlan, se encuentra con testimonios de varias personas que le explican la realidad actual. Con esto se da un giro interesante a las fórmulas de documentales mexicanos importantes, en donde encontramos denuncia, historias de violencia, desaparecidos y aderezado por el complejo de mártires que nos cargamos en México, en donde creemos que sin España sin duda gritaríamos Teotiwakanda Forever por nuestra superioridad incuestionable.

Sin Señas Particulares

Dos caminos se entrecruzan en esta historia, en donde Magdalena busca a su hijo desaparecido, del que no ha sabido nada desde que se fue a buscar mejor fortuna en Estados Unidos. Por su parte, Miguel, recién deportado, regresa a casa a buscar a su madre. Ambas historias se entrelazan para mostrarnos los dos lados de la moneda, entre los que se fueron y quienes quedaron.

Druk (Another Round)

¿Qué pasa cuando un profesor solitario es acusado de abuso de menores en la escuela

en la que trabaja? Se tira al alcohol. O al menos, en el Vinterberg-Mikkelsen verso colaborativo del director y el actor. Reunidos después de Jagten (La Caza), ambos artistas retoman el entorno académico con una variante. En esta ocasión es un grupo de cuatro amigos que deciden mejorar su vida en base al porcentaje de alcohol que tiene su sangre. Todos trabajan de profesores y han llegado a un punto de tedio con el que varios nos podemos identificar, y en busca de recuperar ese filo que alguna vez se tuvo, acceden a hacerlo... con fines meramente académicos, desde luego.

The Invisible Man (El Hombre Invisible)

Cinta estrenada cuando apenas nos dábamos cuenta del alcance de la pandemia y que muy merecidamente sobrevive hasta fin de año como una de las mejores reinvisiones de personajes clásicos, gracias especialmente al increíble papel que hace Elizabeth Moss, quien transmite el peligro de aquel a quien no podemos ver.

Tenet

Tenet es la cinta más reciente del afamado director conocido por hacer "blockbusters inteligentes", o mejor dicho, películas de gran espectáculo, gran presupuesto, y repetición, que con elementos aquí y allá provocan que el espectador se sienta un poco más inteligente de lo que es, al pretender entender lo que le es explicado en pantalla. Esta obra, más que ninguna otra lanzada en el 2020, demuestra que hay cosas que deben verse en la gran pantalla. No importa si en un primer visionado no se entiende del todo, aunque en realidad no es una cinta complicada, el manejo de acción kinética te lleva de una secuencia a otra y de regreso para un viaje increíble.

Greyhound

De las pocas cintas lanzadas en servicio de streaming (gracias, pandemia) que en realidad invitan a verse en la gran pantalla, gracias a la narrativa y espectacularidad alcanzada en una película de temática bélica en donde un comandante sin experiencia, debe sobrevivir el cruzar en su convoy las aguas atascadas de submarinos alemanes.

7500

Otra cinta de streaming que ocurre prácticamente en su totalidad en una locación cerrada, pero que hace un uso excelente de la narrativa y recursos complementarios para crear tensión sobre el destino de las personas dentro de un vuelo que es secuestrado por terroristas.

DAN campos

twitter.com/dancampos

El tipo que hace estas cosas y de pilón se atreve a pedir dinero en todos lados para no tener que trabajar, aunque al final termina trabajando mucho más. Para ediciones como esta que tienes frente a ti, se pone a revisar al derecho y al revés todos los detalles, aunque al final salga algún detalle no contemplado e incomprensible, como película de director de alta presunción, digo, presupuesto. Algo diferente. ¡NeTa!

Sound of Metal (El Sonido del Metal)

Más que una historia de autosuperación o de amores perdidos, más que una road movie o un musical, Sound of Metal es una película en la que el sonido y el silencio son los protagonistas. Es una peregrinación con caminos torcidos, aislamiento, lucidez y divagaciones del alma.

The Nest

Logra transformar el clásico drama familiar en una verdadera joya de suspenso. La dirección de Durkin y las interpretaciones de Jude Law y Carrie Coon sumados al sutil uso de zooms in y out — muy a la Kubrick —, acompañados por una inquietante banda sonora, nos alterna escenas de angustia, estridentes y ansiedad con escenas banales, silenciosas y sin tensión.

Diego Maradona

Fascinante clavado al corazón del espléndido periodo deportivo del futbolista y su personaje. Este documental narra el deslumbrante ascenso de Diego Armando Maradona, elevado a la categoría de semidiós, para acabar dominado por la cocaína, la prostitución y la Camorra. Kapadia nos muestra un Maradona como peón de su destino y a Nápoles como su punto de inflexión.

Druk (Another Round)

Una oda melancólica a la embriaguez de la vida. Vinterberg nos obliga a mirarla desnuda, con su presunta perfección y anhelarla por pura presión y miedo. Pero lo hermoso es que Druk no pretende darnos una lección de vida: nos permite liberarnos para aguantar ese vacío existencial que nos envuelve cuando intentamos escapar de él. Muestra el delicado equilibrio entre adaptarnos a la realidad o escapar, con la condición de ser siempre quienes somos.

Queen & Slim (Los Fugitivos)

Una road movie. Una odisea para exhibir la humanidad. Pasa de la solidaridad, la lealtad, la amistad a la intolerancia, la traición y la hipocresía. Es una historia de fuga. Es una historia política. Es una historia de amor. Bonnie and Clyde meets Thelma and Louise con un final desesperado (wink-wink).

Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan

No es ningún secreto que adoro a Sacha Baron Cohen y creo que detrás de este falso documental se esconde uno de los

comediantes más talentosos y creativos de nuestra época. Reí mucho. Me sentí incómodo. Me dio pena. Tuve miedo. Me sentí vengado. Borat es mi justiciero y desenmascara a antisemitas, pedófilos y conspiracionistas en pantalla. Por eso: ¡Wa wa wee wa, Borat, chenqui!

The Way Back

Gran película producida dentro del star system americano donde por fin no te resuelven la infelicidad, la depresión, el dolor o el trauma por arte de magia o intervención divina. Navega con humanismo y libre del maniqueísmo tradicional del cine de Hollywood. A veces dramática, a veces divertida, pero siempre conmovedora. Ben Affleck merece ser reconocido también, por fin, como un gran actor.

Da 5 Bloods (Hermanos de Armas)

En el contexto del movimiento Black Live Matters, Da 5 Bloods es sin duda, un panfleto político más que una obra del cine clásico. Y mezcla varios géneros: desde la película de guerra sangrienta y patriótica hasta la docuficción moralista, pasando por la típica black buddy movie. Y funciona. Y funciona muy bien. Sólo Spike Lee puede hacerlo.

Beastie Boys Story (La Historia de los Beastie Boys)

Ver a Mike D. y a Ad-Rock bajo la dirección de Spike Jonze, contar su historia y sus recuerdos, sus aciertos y sus retrocesos; la evolución de sus vidas al lado del talento de Adam Yauch (MCA (RIP)) y los delirios de adolescencia que se convierten en realidad cuando esa realidad no es lo que uno imagina y desea. ¿Qué puede salir mal? Nada. Punto.

Tenet

Ay, Nolan. Nolan, Nolan, Nolan. Fiel a tu estilo, Tenet, como todas tus películas, es fuente de debates que debaten todo debate que debaten todas tus películas. Cansa debatir el ritmo, el género y la complejidad del marco narrativo a través de los temas del tiempo, del espacio y la humanidad perdida a través de tus personajes con un toque de aventura y escenas de acción llenas de misterio y tu falta de humor para aterrizar en un vaivén de emociones. Sigue así. Aunque me canses. Eres mi amo y señor.

DANY saadia

twitter.com/Dany

Analista de las conductas sociales (incluso si son **bochornosas**) y **gran** expositor de conductas no apropiadas como la discriminación. En lo que sí discrimina, es en la calidad narrativa, sin importar si son cintas originales o **pelis-cintas** **subsecuentes que entreguen sobornos prodigiosos al régimen Americano para beneficiar a la una vez gloriosa nación.** O si tienen títulos cortos o largos. O si vienen de México o **de Kazajistán.**

The background of the page features a close-up, slightly blurred image of a person's face, looking directly at the camera. Overlaid on this image are several large, semi-transparent geometric shapes, including triangles and polygons, in shades of gray and white. These shapes create a layered, architectural effect. The main title is positioned in the lower-left quadrant, partially overlapping these geometric elements.

ALONSO díaz de la vega

twitter.com/diazdelavega1

Crítico y comentarista cinematográfico que gusta de la provocación ya que, con **ella**, de pronto se logran buenas discusiones que en cualquier **año** llevan **de la** mano al **Descubrimiento** de cosas interesantes para verse en circuitos festivaleros, circuitos con acróbatas, o circuitos que transmiten la señal a alguna pantalla.

Intimate Distances (Distancias Íntimas)

La directora de casting Martha Wollner se sale a la calle a hablar con extraños mientras una cámara oculta la observa desde un edificio. En ese acto nos encontramos con una soledad y un voyerismo propios de estos meses de pandemia, pero también se asoman la compasión y la ternura que nos harán sanar del encierro. Más que hablarnos de un panóptico, el director Phillip Warnell nos recuerda lo que son los otros: formas inesperadas de nosotros mismos.

El Año del Descubrimiento

En una cantina se reúnen veteranos de las luchas sindicales murcianas para hablar de sus experiencias y de muchas otras cosas que tienen que ver con la crítica a la decadencia capitalista. El director Luis López Carrasco a veces divide la pantalla en dos para mostrarnos varios diálogos simultáneos y expresar la cantina donde suceden los diálogos —o monólogos— como el espacio esencial de la esfera pública.

Ich War Zuhause, Aber (Estaba en casa pero...)

La maravillosa directora alemana Angela Schanelec logra hacer de lo cotidiano un lugar y un tiempo de magia melancólica. En su estilo bressoniano se entiende poco pero la trama sigue a una familia donde el padre murió, la madre intenta reconstruirse y los hijos conviven con el enojo propio y externo contra una existencia que parece a la deriva pero que al final se resuelve en el amor.

State Funeral (Funeral de Estado)

Más que película, Funeral de estado es una máquina del tiempo: un regreso milagroso al funeral fastuoso y terrible de Stalin. Serguéi Loznitsa convoca al pasado mediante un impecable trabajo de edición visual y sonora que no sólo da coherencia a los kilómetros de metraje que existen sobre aquel día sino que incluye a la audiencia en el momento y critica con agudeza el culto a la personalidad.

Heimat Ist Ein Raum Aus Zeit (Heimat es un Espacio en el Tiempo)

Esta película es muchas cosas: ensayo biográfico, reflexión sobre la historia alemana, reencuentro con la familia a partir de sus cartas y documentos, pero lo más asombroso es una escena donde vemos pasar hojas con nombres de judíos deportados por el gobierno nacional-socialista. Los nombres se deslizan a través de la pantalla y conmueven con su volumen inagotable: simbolizan cada vida que terminó en la crueldad más abyecta.

Malmkrog (La Casa Señorial)

En una reunión durante lo que parecen mediados-finales del siglo XIX, un grupo de aristócratas discute la guerra, el colonialismo, la divinidad. Eso es todo. En algún punto

parece haber una insurrección pero no queda claro si es un vistazo del futuro o una fantasía. El director rumano Cristi Puiu parece decidido a aburrir a la audiencia con el fin de subrayar la autocomplacencia aristocrática, ¿o acaso está de acuerdo con sus personajes? Espacio de ambigüedades. La casa señorial es una película maleable donde uno no recibe: inventa.

A Metamorphose dos Pássaros (La Metamorfosis de los Pájaros)

La cineasta portuguesa Catarina Vasconcelos hace un recorrido por una historia familiar que podría o no ser ficticia. Al final no importa; su película no se desarrolla convencionalmente, es decir, con protagonistas y acciones dramáticas, sino que crea retratos en movimiento que aluden a la tradición pictórica y seducen los sentidos del público. La memoria sensorial se convierte en una forma narrativa.

First Cow (Primera Vaca)

Kelly Reichardt es una de las mayores cineastas estadounidenses en activo. Cualquier estreno suyo implica buenas noticias pero Primera vaca, en particular, resulta maravillosamente sencilla. No simple, sino una tierna imagen de la amistad entre dos hombres en el siglo XIX. Esencialmente la película es un western pero destruye tan a menudo las convenciones con su gentileza y su minimalismo que resulta difícil de encasillar. Su fin, más que formalista o temático, es radicalmente gentil.

The Grand Bizarre

No hay mucho aquí en términos de trama, pero sí de sensaciones. Cine háptico, The Grand Bizarre es un juguetón ejercicio de la directora Jodie Mack, que explora la tela como sensación, como color, de una forma inagotablemente creativa. Sus artefactos de edición y composición parecieran no acabarse y, gracias a ello, elimina cualquier noción de tope a la imaginación.

Vitalina Varela

Pedro Costa, uno de los cineastas más importantes del panorama contemporáneo, vuelve con una de sus mayores películas, inspirada por una mujer real. Con su iluminación y planos a la Jacques Tourneur, Costa nos brinda una imagen escultural de la determinación frente a la desgracia. Vitalina, la protagonista e inspiración, es un monumento invencible que, si bien no logra someter a la realidad, se niega a hincarse ante ella. La marginación económica, étnica y lingüística son insuficientes para erosionar la tierra impoluta de la que está hecha esta mujer inmensa.

AGUSTÍN galván

twitter.com/duendecallejero

Académico y literato que gusta del uso correcto del español weno, no del bueno. Gusta de hacer compilados de lecturas y cosas de interés para compartir eventualmente de manera periódica en su diario, sobre el cual en twitter le piden una y **Otra Ronda** cada que lo saca.

Hace días, en Twitter, comencé a ver varias listas de favoritas de periodistas y críticos que sigo. Me detuve en una, solo porque había leído que el autor había retuiteado una respuesta de un tercero que me pareció curiosa, pero desconocía el contexto. Así que comencé a leer las respuestas hasta encontrar el hilo que había generado esa curiosa respuesta. Resulta que alguien había contestado el tuit original con un comentario del tipo: "en el 2020 no se deberían publicar listas de lo mejor del año, porque ha sido un año muy malo para la industria del entretenimiento". La respuesta de un también lector que llamó mi atención, decía: "Desconocía que ciertas personas imitaban esa costumbre de las avestruces de enterrar su cabeza en la arena." Estoy de acuerdo con ese comentario. Porque este 2020 ha traído, en lo general, una buena cosecha de estrenos.

Cierto, no están los blockbusters, las salas de cines están en crisis y los ejecutivos se están rascando las cabezas intentando pensar si dan luz verde a ese megaproyecto o no; pero eso era algo que ya se sabía que vendría. La pandemia solo aceleró esta "crisis" de la que ya se había escrito y hablado.

En fin, así las cosas. Aquí va mi lista de 10 películas por las que recordaré este ya inolvidable 2020

Possessor

Brandon Cronenberg: Ciencia ficción dura. Un director-guionista que se arriesga. Un personaje en sus límites. Un mundo que se desmorona. La receta perfecta para una violenta y nihilista alegoría sobre la interconectividad y el identidad. Resulta difícil quitársela de encima.

Portrait de la jeune fille en feu (Retrato de una Mujer en Llamas)

Una constante en esta lista será el arco destructivo-creativo que varios cineastas mostraron con su obra. En este caso, la idea de que cuando todo arde ¿Qué nos queda? Pues, y haciendo rima: el arte. Nada más.

Druk (Another Round)

La rutina es el infierno. Incluyó ahí a ese día a día, tan anodino y exasperante. A veces, esa manía tan humana de buscar una forma de sobrellevarla produce maravillas como esta película.

The Vast of Night

Buen recordatorio de que para hacer una película, basta una idea que logre sostenerse hasta el final sin derrumbarse,

un par de actores, un escenario y tesón.

Sound of Metal (El Sonido del Metal)

Vaya experiencia que resulta esta película. Sin decantarse por un retrato estridente de presentar a un personaje que es empujado al límite, una gran historia sobre la resiliencia. Perfecta para estos tiempos de negación constante.

Shirley

Siguiendo con la constante de qué es necesario para crear. Una biografía ficcionada que no desea otra cosa que llevarnos a la cabeza de un ser creativo como pocos, sin que le interese dar una lección de historia. Vaya homenaje a la locura y a la creación.

Martin Eden

Tomando como base la novela-biografía del mismo nombre, escrita por Jack London, aquí tenemos una épica sobre la incongruencia, la alienación y el costo de la redención de un hombre, y también de un pueblo.

Bacurau

Si el caos fuera una película, seguro que no lograría equiparar la anarquía y mala leche que destila esta cinta. Imposible contar de qué va, tanto como despegar los ojos de la pantalla una vez que pasan esos primeros 10 minutos.

Mank

Otra biografía de ficción. Una ficción sobre el arte de hacer ficción. Homenaje a ese cine de papá, como le llaman, y al propio padre que escribió el guion de esta película. Y una meditación bastante maniquea, eso sí, sobre quién es el "padre" de una película. Su romanticismo acabó ganándole a su tufo didáctico.

I'm Thinking of Ending Things (Pienso en el Final)

Charlie Kaufman: En una entrevista que le hicieron, leí que lo que Kaufman siempre ha querido que se le reconozca como director, no como un guionista que dirige. Y que comprende que eso no sucederá por el tipo de cintas que hace, pero estaba decidido a "suicidarse" artísticamente por lograr ese reconocimiento. Bueno, aquí tenemos su carta suicida. Mi único pero: sus motivos acaban siendo redundantes.

A man with a mustache, wearing a light blue button-down shirt and khaki pants, is sitting in a large, billowing cloud of white foam. He is looking directly at the camera with a serious expression. In the background, two women are visible; one is holding a large black rectangular board, and the other is holding a smartphone. The setting appears to be a film or television studio with various equipment and a dark background.

ALEJANDRO alemán

twitter.com/elsalonrojo

Intrépido Ingeniero que gusta más de revisar los efectos de la tecnología en el usuario común. Gusta de revisar los lanzamientos de cualquier compañía, a menos que tenga alguna fruta mordida (o podrida) como escudo de armas. Trabaja tanto, tanto, tanto, pero promete que algún día **descansará en paz**. Como un tal **Dick Johnson**.

Dick Johnson is Dead (Descansa en Paz, Dick Johnson)

2020 es un año que nos obligó a pensar en la muerte, a verla de cerca todos los días. Por ello, la película del año es una que justamente nos replanteó la forma en cómo pensamos la muerte. Dick, el padre de la directora Kirsten Johnson, está en las primeras etapas del Alzheimer. Pero en vez de perderse en la angustia por su futura muerte, Kirsten prefiere burlarse de ella, filmando a su progenitor muriendo de todas formas posibles y recreando escenarios oníricos donde él baila con su esposa, ahuyentando así la angustia y abrazando el final de una vida bien vivida. Al final, la cineasta le otorga a su padre el mejor regalo que podría darle: la inmortalidad del celuloide.

Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist (Salto de Fe)

William Friedkin narra el proceso para la piedra angular del cine de terror: The Exorcist. El director libró batallas con el estudio, con el guionista, con los actores. Enemigo de las múltiples tomas, se aseguraba que todo saliera a la primera, aún si para ello fuera necesario golpear a un actor o disparar un revólver. Imposible pues, en estos días puritanos, hacer algo así.

Uncut Gems (Diamantes en Bruto)

Gracias a Paul Thomas Anderson sabíamos que Adam Sandler es un gran actor. La sorpresa es verlo en este registro, capaz de provocar empatía en un personaje que por momentos resulta repugnante. Los hermanos Safdie saben crear intensos viajes en su cine y hasta el momento este ha sido sin duda el mejor.

I'm Thinking of Ending Things (Pienso en el Final)

Tan fascinante como inasible, el más reciente mind fuck de Charlie Kaufman nos sitúa en un roadtrip donde una pareja viaja en auto para que ella (Jessie Buckley) conozca a los padres de él (Jesse Plemons). Después de aquel inicio, ni me pregunten de qué trata la película porque no tengo idea, aunque ello nunca me provocó el deseo de detener la proyección, al contrario, la fascinación es inevitable.

Sound of Metal (El Sonido del Metal)

Roger Ebert decía que las mejores películas son aquellas que se convierten en máquinas de empatía. The Sound of Metal es de ese tipo de filmes. Con un diseño sonoro impresionante y la soberbia actuación de Riz Ahmed, Darius Marder nos transporta a la mente de su protagonista, un baterista que súbitamente pierde el oído. La inmersión es tal que la angustia resulta inevitable desde los primeros minutos del filme.

Possessor

Inevitablemente inspirado en su padre, Brandon Cronenberg no le tiene miedo a la sangre, la posesión corporal y a la exploración de la carne. Son cosas de familia. En esta sangrienta experiencia sensorial seguimos a Vos (Andrea Riseborough) una especie de espía corporativo que "habita" el cuerpo de otros para cometer crímenes. Imaginen Inception, pero con mucha menos exposición y más sangre.

J'accuse (El Acusado y el Espía)

Cinta basada en la historia del famoso Caso Dreyfus: el capitán de origen judío que en 1894 fue acusado de traición por el gobierno francés, aunque en realidad había un trasfondo antisemita. El enfoque de Polanski no deja de ser osado: no importan las creencias individuales, son las instituciones y los gobiernos los que deben mantenerse neutrales, justos y fieles a la verdad.

Vast of Night

Presentada cual capítulo de alguna serie de ciencia ficción televisiva (Twilight Zone, obviamente) y en constante homenaje a la transmisión radial de War of the Worlds de Orson Welles, Andrew Patterson filma con entusiasmo este relato sobre visitantes de otro planeta. Su manejo de los espacios (ese grandioso plano secuencia a media película) genera grandes atmósferas que propician dos horas de gran suspenso.

The Invisible Man (El Hombre Invisible)

En The Invisible Man, el cine de terror se transmuta a los horrores que denuncian las mujeres del #MeToo. Escrita y dirigida por el cineasta australiano Leigh Whannell, utiliza los tropos del género para narrar la historia de una mujer que trata de huir de un matrimonio literalmente de horror.

First Cow

Un lacónico y pausado western que va de menos a más, sin recurrir a los clichés que dicta el género. Es 1820 en Oregon, un par de hombres recién vueltos amigos, van a hurtadillas tras la única -la primera- vaca que ha llegado al lugar. El objetivo es usar la leche para hacer panes que luego venden en el mercado local. Con esa curiosa sencillez culinaria, la cinta hace un comentario sobre los inicios del capitalismo mezclada con un bello relato sobre la amistad.

Este listado fue brutalmente limitado por el editor de esta publicación y su intransigencia selectiva. Para ver la lista completa, ve a www.ejecentral.com.mx/el-salon-rojo-las-10-mejores-peliculas-de-2020/

I'm Thinking of Ending Things (Pienso en el Final)

Las secuencias claustrofóbicas dentro del coche con los pirotécnicos e incesantes diálogos son una delicia lingüística mientras que la voz en off del pensamiento de Amy es tan revelador como desquiciante pero empático. Toni Colette refulge y mantiene un sólido y consistente trabajo histriónico. La cena, el convivio, el desfase... en fin. Imposible no traer a juego a Lynch por más que uno intenta no mezclarlo.

First Cow

Una vez que se cae inmerso, es imposible no dejar de prestar atención al aparentemente plot económico de recursos en torno a los forasteros que deciden aliarse para sorprender a un campamento cautivo y predador de pieles que más allá del ánimo de trascender a la subsistencia ("nosotros no somos de la gente que se da el lujo de dejar pasar oportunidades") hay un creciente y sólido vínculo de amistad/hermandad que empuja a la "aventura". La fotografía impecable, con vaivenes pendulares para narrar circunstancias y la breve aparición de la música terminan por atrapar, más allá del final ¿sin conclusión? y del ritmo sosegado y necesario que para nada invita a abandonar el visionado.

Sin Señas Particulares

La singularidad del tratamiento de - aparentemente- una historia más de migración y desaparecidos en "Sin señas particulares" es que Fernanda Valadez hace una simbiosis poética con su cinefotógrafa Claudia Becerril Bulos para conseguir alejarse del ya arquetípico mood sombrío y de atmósfera paupérrima festivalera para, contrariamente, discurrir el dolor sin excesos dramáticos pero sí en y con planos orgánicos que van más allá de la descripción narrativa. Composiciones, cenitales, contraposiciones e incluso poderosos y demoledores planos fijos, como el par que cierran contundentemente esta espléndida ópera prima.

Wolfwalkers (Espíritu de Lobo)

Perderse entre los backgrounds en técnica de acuarela de la acción con espléndido diseño visual pareciera suficiente para deleitarse con esta maravillosa animación, pero aún hay más cuando se conforman planos en donde los dibujos presumen el trazo a mano, lo cual se percibe orgánico y entrañable. El trasfondo pues muy de hoy, positivo y con realce a la amistad y empoderamiento femenino. Pero funciona estupendo.

Sound of Metal (El Sonido del Metal)

Todo pinta a que podría ser una de esas historias de personajes extremos en pareja y que la caída será en espiral en cualquier momento. Mientras tanto, conocemos la dolorosa circunstancia de perder un sentido

en cuestión de horas y el shock de enfrentarse al hecho. Riz Ahmed habla, grita en silencio con esos ojos y concilia con la mirada de búho, como le apodan en algún momento. Una de las mejores interpretaciones este año y con una historia a la altura que no se excede en melodrama, con resolución en avance que no sé si sea lógico y realista, pero sí muy convincente. Plus: el diseño sonoro. "Explica" situaciones y conecta con empatía.

Mank

Cuando parece que la decepción podría imperar en medio del cúmulo de sensaciones mientras se desarrolla "Mank" porque no estamos frente al 'behind the scenes' de "Citizen Kane", de repente ya estamos inmersos en los entresijos de poder e imposición del Hollywood de los 30s, de la propaganda engañosa y descarada y de los intereses políticos/económicos por sobre cualquier creación artística; y justo cuando aquello parece colmar cualquier expectativa es entonces que el atisbo de la polémica de la creación entre un director y un guionista explota y coloca las piezas en su sitio sin que haya confrontaciones melodramáticas sin sentido entre villanos o héroes: solo seres humanos en la vorágine de la concepción, insisto, artística. De esas ocasiones en que la forma es fondo y viceversa. A veces demasiado fría y a veces con desbordado histrionismo de parte de Oldman (la secuencia de la cena de disfraces).

Soul

Las resoluciones van ajustándose y cayendo en un fluido ritmo que dan sentido y un revés al extendido, metafísico y cuántico prólogo explicado (personalidades, dones, inspiraciones, motivaciones) que prometería ser un complejo compendio sobre la naturaleza humana pero que finamente, acaba en una reflexión reduccionista muy efectiva. Qué espléndida maravilla que cae justo cuando la vida se complica solo por el simple hecho de no poder llevarla -de momento- como solíamos hacerlo. Pixar, lo volviste a hacer.

Druk (Another Round)

No hay juicio -ni tendría por qué haberlo- en torno al consumo de alcohol en casi todas sus variantes (el cóctel coqueto, la cata de un tinto, el festejo burbujeante, la peda que inicia tranquilo) para efectos pedagógicos (hasta en un acto cuasi reproducible) y combustible social para desinhibir personalidades. Vinterberg hace de nuevo estupenda mancuerna con Mikkelsen y tras el regocijo alcoholizado, hay sub plots que dan sustento dramático a los personajes sin satanizarlos o radicalizándolos.

Divulgador y conocedor del buen cine, de ese que se hacía en la vieja escuela, con las grandes producciones de los grandes estudios. De ese que cuando lo ves proyectado dices “¡Está re padre esto, **man!** ¡Kilos y kilo de calidad en esos rollos de película!”

Ya No Estoy Aquí

El filme exuda contrastes y apego a identidades; un coming of age urbano que sintetiza culturas más allá de lo evidente: no es Colombia, ni tampoco Estados Unidos, ni siquiera México o Monterrey, es un microcosmos dentro de la idiosincrasia regia que ruge por seguir sus gustos, aunque a ellos estén inherentes conflictos sociales que deriven, incluso, en perjuicio de los suyos propios, ya sean los de su misma sangre o los hermanos adquiridos en las pandillas. La fotografía de Damián García acentúa las diferencias, marca más aún los contrastes que definen la historia y nos permite ver tamaños y alturas en dimensiones que con rigor y un estupendo score nos hacen desear no abandonar nunca a Ulises, quizás más aún que -otro contraste- la Lin de la segunda parte de la película.

Never Rarely Sometimes Always (Nunca, Casi Nunca, A Veces, Siempre)

El plot minimal aparentemente dice poco, pero conforme se desarrolla adquiere conmovedores tintes poderosos. El vínculo de las dos chicas se solidifica casi sin percibirse, aún tras diálogos insulsos y que dan una cotidianidad al trascendente trance en el que se ven atrapadas en determinado momento...

ENRIQUE VÁZQUEZ

twitter.com/enriquevazquez_

Ya no estoy aquí

Quién iba a creer que la vida de un "cholillo" iba ser mi mejor película de este año. Pero Fernando Frías logra transmitir no solo la soledad y dura transformación de su marginal protagonista, sino de forma indirecta, pero muy clara, una época oscura de mi querida ciudad: la guerra de bandas por el narcotráfico en Monterrey. Que la película lograra recordar y temer de nuevo por esos momentos, hizo que rebasara todas sus expectativas.

The Trial of Chicago 7 (El Juicio de los 7 de Chicago)

La verdadera Estrella de Netflix para los Oscar. Aaron Sorkin se pule mucho más en su segundo intento como director, donde vemos el mismo ritmo trepidante que conocemos de su trabajo como guionista. Esta película me puso a pensar que los disturbios de la convención demócrata de Chicago es como el "1968", para nosotros los mexicanos, una mancha negra en la historia democrática de un país. Supongo que en todos lados se cuecen las mismas habas.

The Vast of Night

Peli independiente que con excelentes diálogos y actuaciones de 10 de actores desconocidos, hacen que este episodio largo de La Dimensión Desconocida una de las pelis más entretenidas del año. El director Andrew Patterson debería hacer un reboot de Soy Leyenda, o de la Dimensión Desconocida, o de cualquier cosa que Richard Matheson haya escrito.

Nuevo Orden

Te odio Michel Franco por tus finales alejados de cualquier humanismo y esperanza, pero la mera verdad, tengo que aceptarlo, diriges MUY BIEN. Esta historia no nos cuenta qué pasaría si los de abajo se revelaran contra los de arriba, sino lo que el ejército haría ante un vacío de poder institucional. Ese es el verdadero nuevo orden. Y Franco lo pinta de miedo.

Supernova

La mejor cinta estrenada en el Festival de Cine de Monterrey, te estruja hasta lo más hondo de tus sentidos. Dramón a todo lo que da, pero de eso se trata el buen cine, que te haga sentir lo que los personajes sienten.

Mank

Incluso este 2020 afectó a David Fincher. El 11vo. film del Maestro de Denver, Colorado, queda lejos de sus más grandes obras, incluso, de aquellas consideradas "menores" como Gone Girl o The Game. Retratar la vida de un guionista nunca ha sido fácil, pero Fincher se queda corto en este ejercicio de "rein vindicación" de una estrella olvidada. Lo curioso es que hace el efecto contrario: hace

que se hable más de Citizen Kane y la figura de Orson Wells se haga más grande. Para ver una historia redonda de un guionista denostado, mejor ver Trumbo de Jay Roach (2016).

Sound of Metal (El Sonido del Metal)

Bonita y emotiva película sobre un baterista que repentinamente pierde su sentido auditivo. Es decir, todo lo que significaba su vida hasta ese momento. Lo mejor es la actuación de Riz Ahmed como el protagonista sordo, y de Paul Raci como el líder de la comunidad que lo recibe con los brazos abiertos. Y claro, una historia que evita a toda costa la sensibilidad barata y se centra en las emociones humanas más profundas.

Bad Education (Mala Educación)

Entretendidísima película sobre un profesor inspirador que logra que gran porcentaje de sus alumnos lleguen a las universidades Clase A, claro; esto a cambio de un estilo de vida que no va con lo que se entiende deba tener un simple "profesor". La película de Cory Finley pone de forma leve el dedo en la herida sobre el reconocimiento (entiéndase como retribución económica) que un profesor debería tener en su vida.

Athlete A

¿Hasta dónde puede llegar una institución con tal de proteger su reputación, pero olvidarse por completo de los que se supone les debe todo su prestigio? De eso trata esa cinta de Bonni Cohen y Jon Shenk sobre un médico deportivo que abusó en innumerables ocasiones la confianza de todas sus pacientes, las gimnastas del equipo Olímpico de Estados Unidos. Pero lo más terrible, los oídos sordos de la Federación Nacional de Gimnasia por no hacer nada al respecto cuando ya se sabía de esos casos desde hace años. Un filme imperdible.

Beastie Boys Story (La Historia de los Beastie Boys)

Esto, más que ser una biografía sobre los Beastie Boys, es un tributo a toda regla a la figura de Adam Yauch (a.k.a. MCA). Dirigido por Spike Jonze y grabado en vivo en un escenario, (similar al hecho para Azis Ansari por el mismo director), los dos integrantes restantes de la banda nos cuentan toda la travesía que surcaron juntos para ser lo que son. Divertida, emotiva y nunca tediosa, es una película imperdible para todo fan del grupo (como yo), de la música, o del arte en general.

ÁLVARO VÁZQUEZ

twitter.com/hardpopmx

En su nombre de twitter confiesa su afición a distintas bandas de rock duro que hicieron **la historia del** medio, como Led Zepellin, Aerosmith o **los Beastie Boys**. Un momento... una de esas cosas no es como la otra. Pero bueno, vivimos tiempos misteriosos en los que las barreras entre géneros cada vez se diluyen poco a poco.

JULIO chavezmontes

twitter.com/jchavesmontes

Cineasta de formación y de profesión que además sabe dominar varios instrumentos musicales, que van desde la guitarra hasta **el** Piano. Experto en lidiar con lo azaroso que es lanzar películas en nuestro país, pero con tanta experiencia es seguro que cualquier proyecto que lance no chupe **faros**.

Uncut Gems (Diamantes en Bruto)

Una clase magistral del uso de la tensión, con texturas dramáticas tan fascinantes como la gema que obsesiona a un colosal Adam Sandler.

I'm Thinking of Ending Things (Pienso en el Final)

Un estremecedor retrato de la tiranía de la imaginación romántica y sus expectativas imposibles.

Never Rarely Sometimes Always (Nunca, Casi Nunca, A Veces, Siempre)

Desoladora crónica de las incontables agresiones cotidianas que sufre una chica de 16 años, entre ellas el terrorífico y kafkiano proceso para poder abortar en Estados Unidos.

Family Romance, LLC

Un documental que es un laberinto de espejos, donde el mercado en Japón se ha apropiado de la ficción para vender los servicios de intérpretes (familiares muertos, paparazzi) a seres humanos solitarios. Más perturbador que cualquier episodio de Black Mirror.

The Fall

En apenas seis minutos y medio logra lo que muchos cineastas no alcanzan en toda su filmografía: articular una visión original de la realidad y las pesadillas que la acechan.

The Lighthouse (El Faro)

Una historia que se desenvuelve de forma inesperada, con un exquisito sentido del humor y la mejor actuación del año por parte de Willem Dafoe.

Gunda

Un documental indispensable que nos acerca, sin artificios o antropomorfismos, a la vida íntima de los animales de una granja, revelando la riqueza emocional de su existencia. No necesita poner un pie en el matadero o mostrar violencia alguna para lograr la secuencia más desgarradora del año.

Possessor

Audaz y perturbadora, plagada de imágenes indelebles, es para mí una seria candidata a ser considerada el "Videodrome" de esta generación.

First Cow

La entrañable amistad entre Cookie y King, dos hombres buscando fortuna en la

frontera americana del Siglo XIX, es el corazón de una feroz crítica a la idea romántica del sueño americano. Reichardt tiene una de las miradas sociales más agudas en el cine contemporáneo.

The Grand Bizarre

Se trata de un maravilloso caleidoscopio cinematográfico de energía e imaginación inagotable, elaborado durante cinco años en más de 15 países.

JORGE I. figueroa

twitter.com/jiff01

Aficionado al arte y no solo al proyectado en pantallas, sino al que uno puede encontrar en museos con variedades pictóricas en donde uno puede apreciar cosas como bodegones o **retratos de** un hombre, **una mujer** o quizás un cetáceo. Especialmente de este último grupo le gusta ver más retratos ya que ¿cuándo han visto a un cetáceo hacer un retrato? ¡Caramba! La sola idea hace arder mi cabeza **en llamas**.

기생충 (Parásitos)

EL año arrancaba excelente, en su primer día vi esta cinta y salí de la sala satisfecho como pocas veces, la temporada de premios corta y a la vuelta de la esquina tenía una cita con ella...y así fue, este cruel 2020 nos engañó en sus primeras semanas. Es una cinta que entendemos todos los que no hemos caído en la desgracia de caer en la igualdad a fuerzas (que eso es mucho peor) y por eso es tan poderosa.

Portrait de la jeune fille en feu (Retrato de una Mujer en Llamas)

Estaba loco por verla... y que nos cierran los cines, y sí se estrenó, pero no me he aventurado a volver a las salas, fotografía hermosa, una historia alejada de mi amada "mirada masculina", no hay un instante desperdiciado.

Wolfwalkers (Espíritu de Lobo)

¿Cómo? ¿Animación de los creadores de "Amhrán na Mara" (Song of the Sea) y en el mismo espacio de leyendas de su trabajo previo? ¿Dónde me anoto? Amo el estilo visual usado en este filme, y como en Parasite, uno que es "clase obrera trabajadora" puede empatizar con las penurias que hay que pasar para seguir con ese hábito de comer, vean a los pobres "hombres libres" que son obligados a tomarse la foto con el señor Burns allá en el Ajusco.

Never Rarely Sometimes Always (Nunca, Casi Nunca, A Veces, Siempre)

De nuevo, se aleja de mi amada "mirada masculina" y nos recuerda que no hemos alcanzado un estado idóneo como sociedad, las mujeres, las niñas tienen, o son obligadas a madurar mucho más rápido que los hombres, que a veces salimos de los 20s y seguimos siendo unos completos críos, muchas mujeres tienen que domar situaciones para las que no están listas y salir de ellas sin que algunas personas se enteren, tomando el control en minutos, aprovechando la violencia contra ellas en su favor, y, además, en 2020, en Estados Unidos, donde tiene lugar la cinta, la democracia es mera ilusión, sólo hay dos "opciones" y existen personas que ante esa carencia de una elección real, deciden que votarán por quien castigue a las que abortan, un peligro que sean tan numerosas las personas que olvidan todo lo demás que es consecuencia de un mal gobierno y voten "por sus valores".

The Farewell

La familia es todo un tema, sobre el que hemos tenido oportunidad de reflexionar en este annus horribilis, muchos hacen bien en elegir formarse una que no sea consanguínea, otros en trabajar en el balance, y en elegir lo que es rescatable, y hay otros que la colocan encima de todo lo demás, para ellos la universalidad de la cinta parcialmente

autobiográfica de Lulu Wang les será un llamado de atención a tiempo.

Waves(Las Olas)

La cinta de Trey Edward Shults a mi me transmite la idea de que frágil es "la normalidad", que no importan las mejores intenciones, en cualquier momento nuestro plan o tren de vida se puede descarrilar, en este caso el padre interpretado por Sterling K. Brown intenta ser un duro y férreo guía para sus hijos, y a pesar de su mejor empeño, la tragedia se presenta, Waves tiene dos mitades, una es un dramononón, la segunda es cómo reinventarse después de y a pesar de ella.

A Hidden Life (Una Vida Oculta)

La cinta de Terrence Malick que más me ha gustado en...la vida, tampoco es que sea el director más prolífico del mundo, de repente se toma un descansote, el granjero Franz está dispuesto a dar su vida para ser fiel a sus principios y no colaborar con un régimen criminal, pero ¿es egoísta de su parte no pensar en su familia? ¿Qué gana cuando sopesamos la obligación con el ideal? En la vena de Malick cada cuadro es una pintura, pero sin su sello característico esta cinta sería mucho más ágil.

Onward (Unidos)

Para mi nerd eterno, que también perdió a su padre de manera muy prematura, esta cinta es una joya, de verdad lamenté que no hubiéramos podido verla en la pantalla grande ¿será esto algo que no le permita alcanzar el lugar que merece en el tablero de las cintas de Disney?

Superman: Man of Tomorrow

Me gustó todo, el sonido que siempre ha sido una fortaleza de los blurays de DC para sus cintas animadas, el estilo de animación, que la separa de todas sus predecesoras, que aparece Lobo, y que deja claro que Superman es EL súper héroe

Emma

No importa cuánto trabajen en la adaptación, las obras de Jane Austen son inconfundibles, cierto que es gente yendo de una casa a otra, y el momento más álgido ocurre en un día de campo, pero ésta es de esas cintas que se merecen todos los premios a la producción, vestuario, y ciertamente cierra mucho mejor de lo que comienza.

Jojo Rabbit

Probablemente desde 1939 unos zapatos rojos no tenían tanta relevancia en una película. Andan, bailan, juegan, regañan y, en algún momento, nos rompen el corazón. Un niño, cuyo sueño es participar en las juventudes hitlerianas y que tiene como amigo imaginario al propio Adolf Hitler (en la piel de Taika Waititi), descubre que su madre (Scarlett Johansson), esconde a una niña judía. Parodiando los absurdos de la (tan vigente) ideología nazi, Jojo Rabbit es una espiral de emociones y, no puedes evitar pensar, desde la cuarentena: "¿Qué es lo primero que harás cuando estés libre?" "¡Bailar!"

I'm Thinkin of Ending Things (Pienso en el Final)

Kaufman siendo Kaufman. Su cine siempre te lleva por laberintos. Como pocos, pasea su lente por los recovecos de la mente humana. Probablemente el rompecabezas por el que nos lleva acompañando el viaje de una mujer (Jessie Buckley) y su novio (Jesse Plemons) a visitar a los padres de él, es el pretexto para contarnos una de las historias más ensortijadas, interesantes e inteligentes del 2020, una película claustrofóbica que, por otro lado, hace dignísima honra al año de su estreno.

On the Rocks (En las Rocas)

¿Qué mejor aliciente para ver una película que saber que se trata de Bill Murray dirigido por Sofia Coppola? A 17 años de *Lost in Translation*, el reencuentro de la directora y el actor nos trajo una fresca comedia de enredos que explora, con éxito, la relación entre un padre, un hedonista acaudalado y seductor, con un prestigio abrumador y su hija, también exitosa. El escenario principal, un Manhattan que recuerda el cine de Woody Allen.

Ya No Estoy Aquí

Cuenta la historia de Ulises Samperio, un muchacho de 17 años, líder de los Terkos, un grupo de chavos de las zonas más marginadas de Monterrey, que sólo quiere una cosa: Bailar. Su entorno, entre el narcotráfico, la pobreza y la violencia lo llevan a un viaje marcado por la nostalgia. Ulises, añorando volver, para encontrar a su regreso que Ática ya no existe, que la vida sigue y el mundo, cómo él lo dejó, es sólo un recuerdo. Ojalá su viaje lo regrese a esos Estados Unidos, hostiles en la película, a recibir el Oscar que sin duda merece.

Sin Señas Particulares

Sin señas particulares, de Fernanda Valadez es una película tan bella como dolorosa. Con una fotografía espectacular, la lente de Claudia Becerril acompaña el viaje de Magdalena (Mercedes Hernández), quien busca a su hijo, del que no sabe nada desde que se fue para cruzar la frontera con los Estados Unidos. El contraste entre los bellos paisajes del México rural, mágico, desconocido y la desgarradora violencia del México bárbaro y brutal; con un trabajo cinematográfico y de interpretación impecables que te lleva a algunas de las escenas más sorprendentes y escalofriantes de 2020.

Uncut Gems (Diamantes en Bruto)

Adam Sandler debió ser nominado al Oscar por su actuación en esta película. Howard Ratbner (Sandler) es un joyero de Nueva York que vive al filo de la navaja, entre negocios y su adicción a las apuestas, siempre está en el límite entre el éxito y las mentiras. Lo acompañamos por un camino delirante de pequeñas estafas, triquiñuelas y argucias para, como todos los apostadores, buscar pagar sus deudas, ganando una siempre improbable próxima gran apuesta.

The Vast of Night

Un thriller de ciencia ficción, ambientado en Nuevo México en la década de los 50, en un franco homenaje a "La Dimensión Desconocida", en el que dos jóvenes detectan a través de su radio local un extraño ruido que los llevará a descubrir un perturbador secreto. "The Vast of Night" tiene vasos comunicantes con una película mexicana de 2016 que también se estrenó en Netflix en 2020: "Los Parecidos". Ambas perfectas para un año caracterizado por el aislamiento.

1917

Dos soldados británicos deben salir de sus trincheras durante la primera guerra mundial y atravesar las líneas enemigas para entregar un mensaje a sus propias fuerzas, atrincheradas en otra posición. Del éxito de su misión depende evitar una terrible emboscada alemana. Para contarnos esa historia, Sam Mendes recurre a varios planos secuencia, con pocos cortes, que llevó a 1917 a ser fuerte candidata para arrebatar a *Parasite* su merecido Oscar.

Mank

David Fincher es relevante hasta con sus trabajos menores. En un año atípico, Mank gana el derecho a lucir sus cubre bocas por las alfombras de la temporada de premios 2021, no sólo porque parte de la gestación de una obra emblemática, sino porque al explorar la construcción de un guion que, en alguna medida orientó la historia del cine; abre el debate sobre el cine autoral y los equilibrios entre el ego y el genio del creador.

Wolfwalkers (Espíritu de Lobo)

En 2020 parecía difícil llegar a diez, pero duele no incluir películas como *Guapis*, *Tenet*, *Bombshell* o *El juico de los 7 de Chicago*. Preferí dejar el espacio para la animación de Apple+. Robyn es una niña inglesa, que acompaña a su padre a Irlanda. Él es cazador y tiene la encomienda de acabar con una manada de lobos. En el bosque Robyn conoce a Mebh, quien además de hablar con animales y tener poderes de curación, cuando duerme, se convierte en lobita. Con una bellísima animación dibujada a mano, nos lleva a reflexionar sobre el deber que tenemos con el planeta y la naturaleza.

Aficionada al consumo de gran **la**
vastedad de contenido auditivo,
que uno puede encontrar en
distintos medios, desde la
programación radiofónica que
uno encuentra durante **la noche**
hasta programas filmstéricos
disponibles en transmisiones
repetibles en youtube o incluso en
podcast. Pero no solo gusta de
consumir ya que es experta en la
creación, a través del buen texto,
de lecturas de harto interés.
También se recomienda leerlas en
la noche.

LULÚ
petite

twitter.com/lulu__petite

ROMÁN rangel

twitter.com/marcador_00

Programador en festivales que ha anunciado no una o dos sino **las tres muertes** que en teoría ha tenido el medio cinematográfico con tanto cierre y cambio de medios durante el pasado 2020. Afortunadamente esto no ha sido tan fatalista y ha logrado en su lugar dar exposición a distintas obras, entre las cuales se agradece el alcance la exposición de casos relevantes, como el **de Marisela Escobedo**.

Wolfwalkers (Espíritu de Lobo)

Con 'Wolfwalkers' Tomm Moore nos entrega su obra maestra. Este es un extraordinario relato pagano que nos sitúa en Irlanda durante el siglo XVII. En su centro se encuentra un cazador y su hija, él con el objetivo de destruir a los lobos que habitan el bosque que rodea la ciudad de Kilkenny. Su hija pronto descubre el secreto de una niña y su madre que habitan en los alrededores. 'Wolfwalkers' contiene un sublime estilo animado y una historia que verdaderamente conmueve. Esta se encuentra ya disponible en Apple TV+.

Las Tres Muertes de Marisela Escobedo

El caso de Marisela Escobedo es una tragedia que resuena fuerte ya que ofrece un microcosmos de la violencia, corrupción e impunidad que se vive todos los días en México. Resulta obvio que el Estado se encuentra podrido desde su centro y resulta devastador ser espectador de este tipo de injusticias, cada vez más comunes. Marisela fue madre de Rubi, quien fue asesinada por su pareja. Este feminicidio debió resolverse con una larga condena para el asesino, quien confiesa el acto, pero sin embargo es liberado. Lo que sigue es una lucha incansable que llevó a Marisela a convertirse en activista y, finalmente, en mártir. 'Las Tres Muertes de Marisela Escobedo' es uno de los documentales más desgarradores que jamás he visto. La pueden ver ya en Netflix.

Sound of Metal (El Sonido del Metal)

Riz Ahmed interpreta a un baterista que se vuelve sordo en 'Sound of Metal' y es una de las grandes actuaciones del 2020. Ahmed nos muestra todas las facetas del trauma con convicción, desde el rechazo y el enojo hasta la aceptación y la tranquilidad después de un camino difícil. La cinta también goza de un excelente diseño sonoro que vívidamente emula la pérdida del oído, creando así una experiencia sensorial. 'Sound of Metal' fácilmente pudo haberse convertido en un melodrama común sobre un hombre que debe superar una discapacidad. En vez, es un honesto y potente retrato sobre como aprender a adaptarse a una nueva realidad. La pueden ver ya en Prime Video.

Bad Education (Mala Educación)

Hugh Jackman ha demostrado ser un actor bastante versátil durante su carrera y en 'Bad Education' brinda una de sus mejores actuaciones. Como el superintendente Frank Tassone, Jackman utiliza su carisma natural (no solo luciendo una buena actitud con su staff sino con los alumnos, siempre estando disponible y hasta recordando a algunos a los cuales enseñó hace muchos años). Pero Tassone, junto a su asistente Pam, han realizado un fraude contra el sistema escolar público por millones de dólares a lo largo de su carrera. 'Bad Education' nos envuelve en el escándalo, pero en realidad es gracias a la extraordinaria actuación de Jackman. La pueden ver ya en HBO.

Dick Johnson is Dead (Descansa en Paz, Dick Johnson)

Kirsten Johnson, quien ha tenido una larga carrera como operadora de cámara para diversos documentalistas, decide hacer algo completamente diferente para 'Dick Johnson is Dead'. Aquí voltea la cámara a su padre y le ofrece la oportunidad de recrear su muerte para una película (a través de varios accidentes trágicos). Aunque pudiese parecer como un ejercicio mórbido, Dick acepta mientras observamos como lentamente experimenta los mismos síntomas de Alzheimer que llevaron, finalmente, a su esposa a su muerte. 'Dick Johnson is Dead' es un brillante documental sobre la memoria, la enfermedad y el fallecimiento de nuestros seres queridos. La pueden ver ya en Netflix.

His House

'His House' me recordó a la reciente 'La Llorona' de Jayro Bustamante, en como despierta el horror de la marginación y opresión de pueblos originarios. En esta cinta observamos a una familia africana de refugiados, buscando protección en Reino Unido y siendo asignada una casa en condiciones deplorables, forzados a no salir ni buscar empleo. Por supuesto, uno podría pensar que el horror viene de la tensión racial y el maltrato, pero pronto nos damos cuenta de algo más profundo, un mal sobrenatural que de alguna manera los acompaña desde el inicio de su viaje. 'His House' contiene secuencias verdaderamente terroríficas y es una de las mejores propuestas de horror del año. La pueden ver ya en Netflix.

Shirley

El material promocional de 'Shirley' parece anunciar una "biopic" sobre la celebrada autora Shirley Jackson, pero esta en realidad se basa en un libro de Susan Scarf Merrell, la cual utiliza pasajes reales para contar una historia que captura la esencia de la novelista. El enfoque es con una joven pareja que se muda al hogar de Shirley y su esposo Stanley -quien es un importante académico de su universidad. Ella está embarazada y se queda a atender la casa y los caprichos de Shirley mientras él quiere quedar bien con Stanley, para buscar así un puesto como catedrático. 'Shirley', además, utiliza el subtexto de la desaparición de una joven como ancla de la represión femenina y su servilismo frente a figuras masculinas de poder. Una fascinante propuesta.

Time

'Time' condensa más de 100 horas de videos caseros filmados a lo largo de 18 años y los combina con nuevas entrevistas, fusionando ambos estilos mediante el blanco y negro. El resultado es una poderosa crónica de un crimen cuyo castigo llevó a un hombre afroamericano a cumplir una sentencia injusta (originalmente de seis décadas) y su esposa, que no solo luchó por su liberación sino por criar a sus seis hijos. A pesar de durar menos de 90 minutos, 'Time' captura perfectamente las vidas que retrata en monocromo y se convierte en uno de los documentales más poderosos de este 2020. Lo pueden ver ya en Prime Video.

Fireball: Visitors From Darker Worlds

En 'Fireball: Visitors From Darker Worlds', Werner Herzog se enfoca en objetos celestiales y en científicos obsesionados con fragmentos y materiales. Es fascinante escucharlos hablar de rocas extraterrestres, pero es igualmente fascinante ver los cráteres formados en la tierra. Herzog hasta se da el lujo de viajar a la península de Yucatán para observar el cráter que se formó del meteorito que erradicó a los dinosaurios, en una secuencia que nos muestra una población remota mientras se escucha 'A pesar de todo' de Ana Gabriel. 'Fireball: Visitors From Darker Worlds' es una propuesta de completa belleza etérea. La pueden ver ya en Apple TV+.

Welcome to Chechnya

'Welcome to Chechnya' presenta una realidad que merece ver la luz y ser denunciada. En Rusia, la homosexualidad es vista como una amenaza para un gobierno que fomenta la persecución, detención y tortura de la comunidad gay. El propio Ramzan Kadyrov, presidente de Chechnya, los describe como seres infrahumanos. La cinta ofrece testimonios de víctimas y utiliza tecnología moderna para proteger su anonimato, pero sin perder la emotividad en sus rostros. Es una técnica que podría ser revolucionaria para el género documental. 'Welcome to Chechnya' es uno de los documentales más importantes del año.

Promising Young Woman

Pocas películas me han impactado como ésta en la que Cassandra (Mulligan) busca redención, y venganza, de una manera muy particular.

En la era del #MeToo, la directora de Killing Eve, la productora Margot Robbie y Mulligan nos regalan a una de las mejores heroínas del año; una que no necesita capa ni poderes especiales, solo coraje y determinación; aunque como espectadores nos llevemos un final inesperado que seguramente se quedará en la memoria...

76 Days

De qué trata: este documental captura la lucha en Wuhan, China en los primeros días de batalla contra el COVID-19. Con el enorme atributo de que los cineastas estuvieron en el lugar y momento precisos, la cinta no solo logra retratar la gravedad de la crisis que empezaba, sino la humanidad y la compasión de los médicos y enfermeras que estaban ahí para enfrentarla. Este filme claramente se volverá un documento histórico, un recordatorio de que, entre tanta obscuridad en medio de esta pandemia, hay luz...

Nomadland

Después de perderlo todo, Fern (McDormand), una mujer de más de 60 años, se embarca en un viaje por el Oeste americano viviendo como nómada. La cinta de Zhao, una de las grandes favoritas al Oscar, posee grandes atributos: una fotografía que resulta poética (de Joshua James Richards); la elección de la música de Ludovico Einaudi para reflejar el ambiente y el ánimo de la protagonista; la naturalidad de los personajes -muchos de ellos nómadas en la vida real-, y lo entrañable de la odisea de Fern, quien al hacer un viaje físico hace paralelamente uno emocional. Sin duda, los viajes ayudan a sanar...

La Belle Époque

Una pareja madura en crisis es el punto de arranque para que Bedos nos traslade a una especie de fantasía en la que el protagonista, un hombre maduro en desgracia, tiene la posibilidad de 'viajar' en el tiempo gracias a una empresa que opera casi como de The Truman Show. Él elige regresar a la década de los setentas, y con ello, tiene la posibilidad de reconocer, y volver a enamorarse, de su esposa. Una joya francesa que obtuvo 3 premios César, entre ellos Mejor Guión y que resulta un verdadero homenaje al cine, ese espejo que siempre conecta la realidad y la ficción...

Nine Days

Una de las propuestas más originales de Sundance nos lleva a un universo en el que una serie de candidatos tienen 9 días para demostrar por qué merecen nacer, y vivir, en la Tierra. El principal mérito de Oda es hacer un hermoso ensayo sobre lo que significa la vida; cómo nuestra existencia es un cúmulo de momentos únicos e individuales y por qué habríamos de valorar, o anhelar, estar vivos.

Nuevo Orden

Una boda de la alta sociedad interrumpida por una serie de protestas origina un caos en la ciudad y sirve como provocador punto de partida para que Franco muestre una realidad en la que la división y la intervención del gobierno, y del ejército, ponen en jaque al país. En este momento particular de división política y social, este thriller se ha definido como muchas cosas, pero también, nos sirve como una atinada advertencia...

The Trial of the Chicago 7 (El Juicio de los 7 de Chicago)

Uno de los grandes méritos de Sorkin es equilibrar el choque de personalidades y estilos de protesta de sus protagonistas, un grupo de hombres en juicio luego de las protestas que terminaron en un brutal enfrentamiento con la policía en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. En esta, su segunda película como director, uno de los guionistas más eficaces del cine y TV se consolida como narrador visual, preservando el estilo de sus diálogos largos y ágiles, y dejando brillar a su destacado ensamble de actores en esta reinterpretación de un momento que se siente particularmente cercano en el presente. The whole world is STILL watching...

Never Rarely Sometimes

Hablar del aborto no es lo mismo en las grandes ciudades que en la zona rural de Pensilvania, donde tiene lugar esta historia ganadora del U.S. Dramatic Special Jury Award: Neo-Realism de Sundance. La cinta de Hittman resulta tanto el retrato íntimo de una joven, como una reflexión sobre el estado actual de las leyes que regulan el aborto y los médicos encargados de cumplirlas. A la par, es un ejemplo de resiliencia y sororidad inspirador en nuestro contexto actual.

Miss Americana

El gran mérito de este documental sobre una de las celebridades con más fans en el planeta es mostrar no al personaje, sino a la mujer, que es Taylor Swift. Las críticas ante el trabajo de Wilson han sido muy positivas, y con razón, pues mediante una serie de entrevistas y momentos íntimos se comprueba cómo después de tantos tropiezos, e innumerables haters, la cantante y compositora se sigue, y seguirá levantando... Evermore.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (Festival de la Canción de Eurovisión: La Historia de Fire Saga)

En medio de una pandemia, y con tantas opciones de contenido a nuestro alrededor, la sencilla historia de Lars y Sigrit, dos músicos de Islandia que tienen la oportunidad de representar a su país en una de las competencias más grandes de Europa fue un increíble bálsamo para el ánimo; una película entrañable y honesta que, mientras nos hace olvidarnos un momento del exterior, recuerda que en el interior, en el hogar, los amigos y el amor, siempre habrá pilares que nos mantengan a flote...

Dramaturga y viajera que gusta de la cobertura de festivales en distintas **tierras**, lo que la ha vuelto toda una **nómada** cultural que anda de aquí para allá en la búsqueda de la entrevista de interés, ocasionada por la película de interés, proyectada en el evento de interés. Actualmente corre más de una ventana a otra de videollamadas para optimizar tiempo y pues... por seguridad.

MARIANA mijares

twitter.com/marianne_00

MARTA salvador tato

twitter.com/msalvadortato

Gestora cultural experta en distribución del cine, sin discriminar si es corto o largo. Le gusta experimentar no solo al visualizar distintos géneros cinematográficos sino también con los medios en los que se proyecta, teniendo una experiencia un tanto agropecuaria cuando llegó a un festival regional en el donde le toco ver la **primera** cinta proyectada jencima de una **vaca**! Y no fue por que se atravesara, sino por que la bovina amiga funcionaba como pantalla. La pueden encontrar en donde haya lentes. A Marta, no a la vaca, desde luego.

El Año del Descubrimiento

La película del año, un increíble documental que habla de la España de hace años y de la de hoy a través de la voz del pueblo. La narración es tan absorbente que ni te das cuenta de que el metraje es notablemente más largo del habitual.

Little Joe

Ciencia ficción botánica sobre la búsqueda de la felicidad en un ambiente frío y aséptico. Emily Beecham está estupenda en su papel de ingeniera totalmente absorbida por el cuidado de esa planta destinada a crear bienestar, mientras parece olvidar y descuida el resto de su vida.

The Strings

Terror-thriller a fuego muy lento, en un ambiente helado y con largas secuencias de música electrónica. Misterio evocador del que te hace rebuscar en cada plano amplio, por si se te está escapando alguna sombra oculta. Gran descubrimiento el de Teagan Johnston.

Transoceánicas

Documental construido sobre la comunicación entre las dos directoras a través de la distancia y los distintos husos horarios. Una película sobre la amistad, el paso del tiempo y la necesidad de compartir y de quitar importancia a los kilómetros.

Host

Increíble la capacidad de reacción en tiempos de confinamiento a través de una de las plataformas que más nos ha acompañado estos meses: Zoom. Terror puro con un elenco creíble y fantástico en todo momento. Cabe resaltar su éxito incluso situándose en la difícil franja del «mediometraje» (no llega a los 60 min).

First Cow (Primera Vaca)

Una historia sobre amistad (entre personas muy diferentes) y capitalismo, con pausado aire western de tiempos lentos. Como hilo conductor para narrar la relación entre los protagonistas, la vaca gracias a la que «hacen negocio» y su mirada.

Paco Loco: Viva el Noise

Incluso sin conocer a Paco Loco, figura clave de la música indie española, este documental consigue hacerla fascinante a través del humor y cierta ternura. Si no lo conocías, terminas preguntándote por qué nunca habías visto esa mítica raja del culo...

Las Niñas

Un retrato de la España de hace unas décadas que aún seguía anclada en tradiciones opresoras. Las niñas protagonistas no solo representan a varias generaciones en esa transición hacia la «modernidad», sino que deslumbran con su naturalidad.

Murder Death Koreatown

Found footage que es una especie de creepypasta hecho película, una de las propuestas más distintas y perturbadoras de las que han estado por festivales este año. Falso documental sobre la investigación de un crimen (real) en el barrio coreano de Los Ángeles por parte de un vecino que se obsesiona con él.

El Agente Topo

Documental con líneas difusas (la narrativa a veces parece ficción) que comienza con un encargo digno de una película de espías y que toca temas como la vejez y la soledad sin caer en el desánimo ni la tristeza. Además, se acerca a lugares que tenemos mucho en mente estos meses: las residencias de ancianos.

Tenet

Gran y madura propuesta sobre experimentación que el director ya había comenzado con *Memento*. Es un acercamiento a la des-espacialización de la dimensión temporal, acercándose mucho a las propuestas del filósofo Henri Bergson sobre el tiempo y la duración. Grande.

Possessor

Esta segunda entrega del director, ofrece una elaboración más acabada del tema de la transmigración de consciencia en la ciencia ficción, que aporta pensar el cuerpo como origen de la experiencia consciente y no como sólo un envase. Excelente marco para horror psicológico.

Sputnik

Ópera prima que da un carácter diferente al ya muy trabajado tema del parásito alienígena, pero desde una construcción más tridimensional de la criatura, así como de sus implicaciones para la protagonista. Gran trabajo de puesta en cámara.

Koirat eivät käytä housuja (Dogs Don't Wear Pants)

Propuesta muy sensible sobre la dimensión emocional del BDSM y su efecto liberador. Gran trabajo sin prejuicios morales sobre la erotización de la asfixia como experiencia catártica, que además cuenta con una eficiente construcción de personajes.

Train to Busan 2 (Peninsula)

Superando un poco la complejidad melodramática de su antecesora, el film ofrece acción sustentada en un uso acertado de la infestación de zombies. Un mundo post infección sin telenovela desbordada, lo que la hace una experiencia decorosa dentro del género.

Come to Daddy

Gran actuación de Elijah Wood en el papel del hijo condenado por los pecados del padre, pero con una inteligente textura de humor negro que permite retratar la ambivalencia del deseo de saber y, a la vez, ignorar lo que los padres ocultan a los hijos.

Scare me

Gran mezcla de horror y comedia sobre lo que rodea los bloqueos creativos y el acto de contar historias. Sin demasiada elaboración, ofrece personajes eficientes

y un buen desenlace de la trama. Gran premisa.

Blood Quantum

A pesar de tratar un tema ya muy trabajado, la historia ofrece detalles novedosos y un comentario social sin caer en el sermón. Tiene buena construcción de personajes, así como tensión entre ellos y otra forma de lectura sobre el tema zombie/infectados.

Frank & Zed

La historia más gore y tierna del año. Si bien es un relato convencional sobre una turba iracunda tratando de quitarse una maldición de encima, el diseño de las marionetas es muy expresivo, así como su caracterización. Es una propuesta fresca tanto de la criatura de Frankenstein como del zombie.

In Search of Darkness: Part II

Un pertinente recuento del horror de la década de los 80. Lo mejor: la entrevista con Robert Englund.

BLANCA lópez

twitter.com/nuclearwolf79

Investigadora en narrativas y videojuegos que gusta de nuevas tecnologías, siempre y cuando no le quiten sus juegos clásicos de los cuales es **poseedora** de una impresionante colección. Desconfía un poco de los implantes cerebrales, pero no tanto como los conspiranólicos desconfían de las vacunas o de las formas esféricas aplicadas a planetas.

Nomadland

Chloé Zhao dirige a Frances McDormand en un recorrido por el Medio Oeste de los Estados Unidos en el que una mujer recién enviudada se va encontrando a diferentes personajes con los que establece vínculos que la llevan a reencontrarse a sí misma; un viaje melancólico y compasivo que en estas manos se traduce en una obra maestra.

Promising Young Woman

Una historia de venganza en la era #metoo que emana enojo de cada uno de sus poros, y aun así logra crear un inusual tono que coquetea con la comedia negra y hasta romántica. Impredecible, valiente y polémica hasta el final, con una gran Carey Mulligan al centro.

Palm Springs

El truco narrativo de contar historias alrededor de un día que se repite y se repite y se repite lo hemos visto muchas veces, pero Andy Samberg y Cristin Milioti elevan el material y le inyectan frescura y espontaneidad a una comedia aparentemente ligera que se torna existencial... y muy divertida.

The Prom (El Baile)

Me encantan los musicales. Me encanta Broadway. Me encantan Meryl y Nicole, Andrew y Michael-Keegan, Ariana y Jo Ellen. Me encanta el color, y la positividad y el mensaje. Me encanta su música y su ñoñería. Sonreí de principio a fin.

The Kid Detective

Adam Brody interpreta a un detective que fue famoso de niño, y ahora -estancado y deprimido- debe resolver el misterio detrás de un asesinato local. El caso es lo suficientemente entretenido, pero el arco de nuestro cínico héroe es lo que sostiene a una película que navega entre temas muy oscuros y nunca pierde el control.

Disclosure

Documental sobre la historia de la representación trans en los medios audiovisuales y el efecto que ésta tiene en la cultura popular... algo que siempre ha ido de la mano. Magnífico y, en mi opinión, esencial.

Minari

Lee Isaac Chung dirige y escribe un retrato íntimo de una familia coreano-americana buscando una nueva oportunidad en un pequeño pueblo de Arkansas, y dentro del microcosmos de su historia, diciendo montones sobre el costo que puede tener ese gran sueño americano.

Undine

Inspirado en el cuento de hadas alemán, el director Christian Petzold manufactura un romance con el trasfondo de la evolución de la ciudad de Berlín que se entrelazan y crean un extraño cuento por sí mismo, un cuento que -junto con el rostro de Paula Beer- no se olvida.

Freaky (Este Cuerpo Está para Matar)

Christopher Landon vuelve a mezclar los géneros slasher con comedia, pero ahora añadiéndole el concepto de cambio de cuerpos a la "Freaky Friday", y el resultado no solo es muy entretenido y sangriento, sino que logra subvertir varios clichés y empujar la balanza en direcciones inesperadas y hasta progresistas. Pura gozadera.

I'm Thinking of Ending Things (Pienso en el Final)

Una película retorcida, intelectual y exasperante con un nivel de conciencia de sí misma tal, que confronta y exige y enerva, regodeándose en tristeza y desolación y de alguna manera convirtiéndose en una experiencia reflexiva y gratificante. Nada mal, Charlie Kaufman.

Poseedor de una carrera en la programación cinematográfica **prometedora** y cumplidora, gracias a su amplia experiencia en el rubro, a pesar de su **joven** presencia. Gusta del cine festivalero internacional que se puede ver en cualquier lado (menos aquí, en México), aunque a veces sospechamos, ya que es curioso que prefiere los festivales que tienen una playa al lado.

PEPE
ruiloba

twitter.com/peperuiloba

Les Misérables (Los Miserables)

El joker superado. El final me mantuvo muy tenso.

Honeyland

Un documental minimalista que no solo habla de la naturaleza y el humano, sino de como la producción en serie de objetos que puede acabar con un ecosistema y hasta tradiciones.

Waves (La Olas)

Es una película rara, dividida en 2 partes, una más intensa que la otra. Nos muestra la nueva forma de hacer dramas.

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Shaun, el cordero: La película)

Granjagedón)

El cine mudo muy divertido.

Beastie Boys Story (La Historia de los Beastie Boys)

Ahora entiendo a mi madre viendo un documental de los Beatles. Esta cinta/platica me hizo reír y llorar como nunca, además de recordar grandes canciones de esta bandota.

泣きたい私は猫をかぶる (Amor de Gata)

Película animada que parece muy retorcida debido a la idea de una persona convirtiéndose en gato, pero que al final resulta ser una bonita historia de amor.

逃出立法院 (Get the Hell Out)

El Festival de cine de los Cabos se puso una estrella al traer esta película sobre zombies muy divertida, aunque está llena de referencias y de estilos, ya que se burla desde la política hasta de la narrativa usada en la televisión.

Escher Dori no Akai Posuto (Red Post on Escher Street)

Sion Sono hace esta película sobre unos extras que es una locura. La historia de estos actores esta narrada de forma coral y al final obviamente todos se unen en la filmación, pero como muchas películas de Sono son raras, te deja muchas dudas y ganas de volver a verla.

Wolfwalkers (Espíritu de Lobo)

Las películas de Tomm Moore al igual que lo que hace Laika tienen un sello de calidad inigualable, contando el folklore

irlandés y con un estilo de animación muy característico hacen de esta película una joya.

J'accuse (El Acusado y el Espía)

Película de juzgados donde Polanski nos viene a decir que los discursos religiosos en la política no son buenos.

Cinéfago de gustos exquisitos, de gran **espíritu** y ánimo, que gusta **de** buscar alternativas más orientales, en propuestas donde puede uno ver a un zombie peleando con un político o incluso un **lobo** gigante. Afortunadamente no discrimina las producciones de otro lado, de donde recomienda joyas irlandesas animadas.

A watercolor illustration of a young girl with blonde hair, blindfolded with a green cloth, walking along a path in a forest. She is wearing a green tunic and brown pants. The forest is lush with green foliage and trees with yellow and orange leaves. A large, stylized white letter 'X' is overlaid on the right side of the image.

DAVID
ramírez

twitter.com/rackve

REBECA jiménez

twitter.com/rebecajc

Creadora de los “Viernes de Fiestas Animadas” (con gifs animados) y otras tradiciones internautas que encuentra uno en redes con pajaritos. En ocasiones e pone filosófica, con monólogos internos que declaran cosas como “**pienso en el final** de estos ricos tacos que me trajeron y no se si pedir más o guardar espacio para el postre”. La solución tangible es más simple que el dilema filosófico. Pide más y pide el postre. Siempre.

Never Rarely Sometimes Always (Nunca, Casi Nunca, A Veces, Siempre)

Una mirada cercana y empática al tema del aborto. Me encanta la puesta en escena de Hittman, que con pocos diálogos expresa muchas cosas: la desesperación, pero también la sororidad e inteligencia de sus protagonistas.

El Guardián de la Memoria

Este documental de Arteaga me removi6 por dos frentes: por el estético, gracias a sus hermosas instalaciones; y por el humano, debido a la tragedia que narra. Un acercamiento sensible a una de las realidades más crueles que está viviendo nuestro país.

Sin Señas Particulares

El filme de Valadez tocó las mismas fibras que El guardián de la memoria, pero ahora desde la ficción. Hacia el final hay una escena que sentí como un golpe en el est6mago del que tardé en recuperarme.

Sound of Metal (El Sonido del Metal)

Lo más valioso para mí tras ver la película de Marder -más allá del estupendo uso del diseño sonoro para ponernos en la piel del protagonista- es su acercamiento a la pérdida del oído, a ver más allá de nuestros sentidos y a la aceptación de uno mismo.

Relic

Tengo debilidad por las cintas de horror que funcionan como metáfora de los miedos reales que rodean al universo femenino y esta fue la película que abordó ese tema este año. Hace mucho que no veía una escena tan asfixiante como la del pasillo sin fin que va haciéndose cada vez más pequeño.

Summertime

Disfruté mucho el experimento de López Estrada de reunir a varios artistas del slam poetry y a partir de sus creaciones, hilvanar historias que sirven para recorrer Los Ángeles y sus múltiples preocupaciones: empleo, discriminación, sexismo, problemas amorosos. Una feel good movie no exenta de magia, pero afincada en personas y situaciones reales.

I'm Thinking of Ending Things (Pienso en el Final)

Básicamente decidí incluir el más reciente filme de Kaufman porque me puso a pensar de buena manera en las posibilidades de la narración y su puesta en imágenes. Y me gustó también ese tono triste y melancólico que suele impregnar toda su obra.

Dick Johnson is Dead (Descansa en Paz, Dick Johnson)

Hablando sobre posibilidades en la narración, esta película también hizo que pesara en ello, pero esta vez desde el documental, y además, plantea preguntas difíciles que no queríamos, pero que en algún momento tenemos que hacernos. Disfruté su afán a la vez exploratorio y catártico.

Wolfwalkers (Espíritu de Lobo)

Este filme de animación es muy hermoso por muchos lados: desde su diseño visual hasta su abordaje de la naturaleza y su relación con el hombre. Me gustó la profundidad debajo de su aparente sencillez.

Mank

Otra debilidad que tengo es por el cine que habla del cine, por eso el filme más reciente de Fincher fue como un parque de diversiones para mí. Fui fan de todos los gimmicks: el blanco y negro, el sonido, la música, las actuaciones, las marcas de cambio de rollo, los intros del guion. Quizá caigo muy fácil en el truco, pero suelo concederle eso al cine metareferencial.

MARIO solán

twitter.com/seasondays

Sin Señas Particulares

Poco cine me ha dejado tan triste y tan tenso como esta película; su directora retrata al México de hoy como un lugar donde el silencio esconde terribles secretos y donde las voces relatan historias que nos quitan el sueño y la paz.

A Beautiful Day in the Neighborhood (Un Buen Día en el Vecindario)

Cuando un icono y un idolo de la infancia se convierte inesperadamente en el mentor que ayuda a sanar las heridas del pasado del protagonista [y de paso las del espectador también].

Martin Eden

Situada en la Italia después de la segunda guerra mundial este es un gran retrato de la lucha interminable de clases y de ideales, que fácilmente podría ser en el México de ayer o de hoy, y cuyo protagonista (brillantemente interpretado por Luca Marinelli) es un idealista mas que pasa de ser la voz de la contra-cultura a una voz convencional.

Honeyland

Subraya sutilmente [o quizá no tanto] la importancia de vivir en equilibrio con la naturaleza pero comparando y contrastando con las complicaciones de la vida moderna. Llorarás lágrimas de alegría y de tristeza.

First Cow

Nunca pensé que tanta tensión se podría generar de ver cocinar panecillos a dos hombres en un fuerte en Oregon a finales del siglo XIX.

Never Rarely Sometimes Always (Nunca, Casi Nunca, A Veces, Siempre)

"La vida es difícil hasta cuando es fácil" es una gran cita de una buena serie (Six Feet Under) que aplica muy bien aqui donde se retrata una experiencia, sin duda muy difícil, pero narrada sin complicaciones y con una sencillez y sutileza envidiable.

Little Women (Mujercitas)

Un manifiesto feminista [ya se que estoy exagerando] disfrazado de cine de época y filmado con gran amor por donde se vea. GRETA, SAOIRSE, ELIZA, EMMA, FLORENCE, LAURA me robaron el corazón.

Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan

Cruda, sin duda, pero con mucho mas sabor (¡perdón!) de lo que parece. El equipo detrás de la película retrata con certeza lo podrida que está gran parte de la cultura y de la sociedad de nuestros vecinos del norte.

Te Llevo Conmigo

Parte documental, parte ficción, parte romance homosexual, parte relato sobre migración. Gran historia de amor que inspira y que [re]inventa convenciones de un género que en México se aleja y mucho de lo que aqui vemos.

Dick Johnson is Dead (Descansa en Paz, Dick Johnson)

No pude no pensar en mi abuelo (quien murió este año) con su sentido del humor y siempre dispuesto a jugar una broma. La directora retrata con gran amor a su padre y se divierte jugando con él (a matarlo) mientras se preparan los dos para su inevitable partida. El final es brillante y en partes iguales deprimente e hilarante.

Amante de las geometrías estructurales en la narrativa, pero que aprecia más las historias que comunican verdaderas emociones humanas, aquellas que tienen mayor impacto en nosotros, **sin** importar si no cuentan con las **señas** de películas **particulares** que son favorecidas en la cartelera.

TOP

11

Película

Votos

Never Rarely Sometimes Always (Nunca, Casi Nunca, A Veces, Siempre)	10
Sound of Metal (El Sonido del Metal)	10
Wolfwalkers (Espíritu de Lobo)	9
First Cow (Primera Vaca)	8
I'm Thinking of Ending Things (Pienso en el Final)	7
Uncut Gems (Diamantes en Bruto)	6
Mank	6
Sin Señas Particulares	6
The Vast of Night	5
Dick Johnson is Dead (Descansa en Paz, Dick Johnson)	5
Druk (Another Round)	5

Expertos Consultados:	24
Votos Totales:	240
Películas Incluidas:	126

las + votadas

Tenet
On the Rocks (En las Rocas)
Nomadland
Ya No Estoy Aquí

Nuevo Orden
Portrait de la Jeune Fille en Feu
 (Retrato de una Mujer en Llamas)
Time
Jojo Rabbit
Borat Subsequent Moviefilm:
 Delivery of Prodigious Bribe to American
 Regime for Make Benefit Once Glorious Nation
 of Kazakhstan
Beastie Boys Story
 (La Historia de los Beastie Boys)
Possessor

4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Emma	2
Bacurau	2
Summertime	2
Les Misérables (Los Miserables)	2
Relic	2
The Lighthouse (El Faro)	2
Promising Young Woman	2
Kajillionaire	2
Little Women (Mujercitas)	2
Las Tres Muertes de Marisela Escobedo	2
A Beautiful Day in the Neighborhood (Un Buen Día en el Vecindario)	2
逃出立法院 (Get the Hell Out)	2
The Invisible Man	2
Shirley	2
Martin Eden	2
The Trial of Chicago 7 (El Juicio de los 7 de Chicago)	2
Bad Education (Mala Educación)	2
Waves (Las Olas)	2
Honeyland	2
J'accuse (El Acusado y el Espía)	2
The Grand Bizarre	2
El Año del Descubrimiento	2

Fun Facts

En el listado de lo mejor del 2020 tenemos algunas cintas que **repiten aparición**, debido a que fueron vistas en el 2019 en circuitos festivaleros previamente, o en países donde su lanzamiento fue anterior a México. ¿Cómo cuáles? *Uncut Gems* (Diamantes en Bruto), *Les Misérables* (Los Miserables), *Portrait de la Jeune Fille en Feu* (Retrato de una Mujer en Llamas), *Jojo Rabbit*, *A Beautiful Day in the Neighborhood* (Un Buen Día en el Vecindario), y *기생충* (Parásitos).

El **Premio Julián Hernández** a la película con el título más largo este año corresponde a la secuela de *Borat* lanzada en Prime Video. Su nombre completo es *Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan*.

La cinta con el **título más corto** corresponde al documental 499.

¿Qué tanta representación hay del **cine mexicano** en esta edición? Pues... no tanta, debido a la pandemia que ocasionó retrasos en películas nacionales e internacionales. Sin embargo, hay honrosas excepciones como *Sin Señas Particulares*, *Nuevo Orden*, *Las Tres Muertes de Marisela Escobedo*, *Cindy La Regia*, *499*, *El Guardián de la Memoria* y *Te Llevo Conmigo*.

En el listado de películas que **parecerían mexicanas, pero no lo son** tenemos a la Primera Vaca (*First Cow*, debido a su tema agropecuario) o *La Llorona*. Esta última es una co-producción entre Guatemala y Francia, en donde se habla no solo en idioma Español sino también en Maya, y además es muy superior a la cinta de *La Leyenda de la Llorona* coproducida por México y Canadá o *The Curse of La Llorona*, ubicada en el *Conjuroverso Cinematográfico de Espantos*.

El **Premio Christopher Nolan** para la cinta que mejor uso hizo del celuloide, en lugar de lo digital para ser hecha, no le toca a Christopher Nolan (¡ecándalo!) sino a Roger Eggers por su

película *The Lighthouse* (El Faro), filmada en 35 mm con una cámara Panavision Millennium XL2 con lentes Baltar de 1930 y se utilizó celuloide Eastman Double-X 5222 de Eastman.

Continuando con la tendencia de años anteriores, las **plataformas** digitales como Netflix y Prime Video aumentan en el número de cintas presentadas como estreno en las ventanas ofrecidas por dichas empresas. Sin embargo, las plataformas propias para festivales como Cabos Film Festival, o el mismo Klic de Cinépolis ayudaron a muchísimos espectadores a ver cine de altísima calidad. En la mayoría de los casos superior a lo ofrecido por las plataformas más comerciales.

Son muy pocas las personas que en realidad revisan completo este dossier, para conocer todos los listados (además del de ellos o el de sus amigos y conocidos). Para demostrar que no eres un acarreado, comparte la liga de esta publicación con el hashtag #CinephileDeVerdad y recibirás una respuesta personalizada... enviada por un bot, seguramente. Sí, esto lo aplicamos el año pasado. **Agradecemos** a Daniel Villamil (DanWookiee en twitter), Edith Sánchez (HtidEA), Pepe Ruiloba (peperuiloba), Fernando Teodoro (AlfaVinyl) que en su momento FUERON LOS ÚNICOS que compartieron su lista y la liga al dossier y demostraron que leen todo. ¿Los demás participantes? Pos cui-cui-ri.

¡**Películas numéricas!** Tuvimos varias, y no solo al referirnos a *Las Tres Muertes de Marisela Escobedo*, *The Trial of Chicago 7* (El Juicio de los 7 de Chicago), *Wonder Woman 1984*, *Da 5 Bloods* (Hermanos de Sangre), *76 Days*, sino a documentales como *499*, cintas de aviones como *7500*, películas bélicas como *1917*.

En la categoría de **cintas animadas**, tenemos la tradicional aparición de algo de Disney/Pixar. Curiosamente muchas personas olvidaron que *Onward* es una cinta de este año con méritos propios para aparecer en listados. Sin embargo, sin lugar a dudas, la cinta más propositiva sacada de los dibujitos es *Wolfwalkers* (Espíritu de Lobo)

El **Premio Plataforma Digital que Ni Se Acordaban que Existía** corresponde a Filmin Latino. Valiosa herramienta que estuvo a punto de desaparecer por costos y falta de presupuesto, pero en donde gran cantidad de festivales regionales y nacionales tuvieron cabida y difusión.

¿Disfrutaste esta edición? ¿Crees que vale algo el trabajo que se hizo para que llegara a tus manos?

Visita [www. **PATREON** | .com/ChurrosyPalomitas](http://www.PATREON.com/ChurrosyPalomitas) en donde podrás mostrar tu aprecio a la realización de este y otros proyectos.

¿No te gustó el proyecto y tienes alguna sugerencia?

Todas las sugerencias deben de ir anexadas a un depósito de 1 dólar (o más), via Patreon, en el mismo link. Mayor la queja, mayor el depósito.

¿Quieres contenido exclusivo? ¡Adivina!

Visita el mismo link y tendrás acceso a horas y horas de entrevistas, charlas, cotorreo y más.

Esta publicación está registrada bajo una licencia **Creative Commons** 4.0 de atribución, no comercial, licenciamiento recíproco. Los textos aquí publicados son autoría y propiedad de sus respectivos creadores, los cuales son acreditados junto a los mismos. Están publicados en este dossier bajo su consentimiento suyo de ellos (de los autores, no de los textos, los textos no pueden dar autorización, a menos que sea una historia de fantasía en que los textos cobran vida, pero eso sería como para otro punto, y no para un disclaimer publicado en letra chiquita al principio de un dossier). Las imágenes son propiedad de los estudios y realizadores de las cintas ilustradas (esto usualmente es mentira, ya que más bien son propiedad de los estudios, ya que hay autores que no pueden utilizar las imágenes de sus propias creaciones debido a que cedieron los derechos). Su uso no tiene fines comerciales (pero si quieren, se aceptan donaciones vía paypal o mejor aún, en www.patreon.com/churrosypalomitas) y se emplean únicamente para ilustrar el comentario y crítica. Su aplicación está protegida bajo las leyes del Fair Use.

despedida

Y con esto, hemos llegado al final de la última edición del Cinéphiles Cine-Files. Un proyecto que fue creciendo poco a poco pero que se mantenía como una constante en donde personas que compartíamos un gusto y una afición compartíamos lo que nos gustó y por qué nos gustó.

Algo que he mencionado en ediciones previas es que no me gustan las listas. Me parecen un ejercicio de onanismo en donde más se busca presumir lo que se acumuló a emitir un juicio de valor sobre lo mismo. Es algo que he buscado evitar en la mayor parte de las entregas de este dossier. Es algo que se establece en las mismas reglas para los invitados. Es fácil hacer una lista, enumerar y (si bien va) dar ligas a donde están los comentarios en extenso sobre la obra. Herramientas como Letterboxd cumplen mejor esa función y ofrecen más al espectador.

Este año fue de mucho “mirarse al ombligo”. El encierro y las circunstancias ayudaron a que sacáramos lo mejor de nosotros en muchos rubros. Entre ellos, la búsqueda de contenido cinematográfico. En esta edición se incluyeron más películas que en el volumen 13, pero los votos estuvieron más repartidos y es el año en que ha habido un menor consenso sobre lo más relevante proyectado en la pantalla. Quienes gustan del cine de horror, pues vieron más horror e ignoraron otras ofertas. Lo mismo para quienes gustan del cine francés, la animación o las propuestas de cine “de arte”.

Para el espectador en general, fue mayor noticia que podría volver a ver las películas que ha comprado en VHS, DVD, BD, pero

ahora en el servicio de streaming de Disney +, que el saber que la mejor película animada del año estaba disponible (y gratis) para verse en un festival, o incluso que la misma cinta la podría ver semanas después en otro servicio de streaming menos comercial y cacareado.

Uno de mis grandes miedos es que, al convocar a la elaboración de este compilado, se recibieran listas que fueran “Top 10 de lo que vi en Netflix por que es lo que tengo” o “Las 10 mejores películas animadas de Pixar”. Hay quienes realizaron sus listas con lo mejor que vieron, sin importar la fecha de estreno. Eso funciona bien para sus gustos personales, pero nos regresa al “ombliguismo” en el que perdemos la perspectiva de que hay algo más allá.

“Si algo está disponible para mi, pues debe estarlo para todos, ¿no?” es otra perspectiva que fue recurrente para muchos cinéfilos. Servicios como el streaming no son nuevos. Tampoco la disponibilidad de la piratería. Pero el crítico mamón que torrentea (y no aporta ni un centavo al realizador de la obra, para demostrar que encontró algo de valor en la misma) está lejos de representar al espectador común que goza del cine. Aquel que, si bien ya no tenía salas abiertas, no tenía interés en buscar por otros medios algo que ver.

Mientras que se han tenido discusiones inútiles (pero divertidas) sobre qué es una película y que no, la realidad es que tenemos una gran diversidad de medios y formatos y para que algo sea de calidad, no necesita legitimarse al ser considerado película. Una serie planeada para televisión usa la misma como ventana de exhibición (de la misma manera que las TV Movies), pero en su conceptualización, desarrollo y catalogación final hay características que ayudan a identificar a qué género o medio están más cercanos. El Octavo Arte no es el hermano menor y con retraso mental del Séptimo Arte, sino quien le ha estado aprendiendo trucos y se ha relacionado con sus amigos gracias a la cercanía de edad, pero sigue teniendo su propia identidad.

"Pero es que para mi es película, y el IMDB no me va a decir qué debo considerar yo como cine". Perfecto. Caemos nuevamente en el ombliguismo. Los gustos personales son eso y uno puede defender su perspectiva al mencionar lo que el autor dijo en una entrevista para promocionar su obra (recuerden nunca creerle a alguien que quiere embellecer lo que te vende, recordemos a Spiegelman que tras el éxito y reconocimiento de su gran obra, Maus, se molestaba por ser un Best Seller en ficción, ya que decía que su obra trascendía y era documental que registraba perfectamente lo sucedido en su narración), sin embargo, tenemos herramientas (digitales como el IMDB o académicas como los premios) los cuales ayudan a establecer en qué rubro entra una obra.

Lo hecho en estas ediciones es más cercano a una academia, basada en reglas unilaterales establecidas por el editor, pero con un sentido y un propósito en particular. Cosas como el listar solo 10 películas (a pesar de quienes con empates querían inscribir 15), incluir una razón o descripción de cada cinta, el que estuvieran disponibles de manera legal, fueran lanzadas en un año en específico y el que fueran películas son las reglas básicas para los listados aquí presentados. Estas ayudan a tener categorizaciones definidas y un registro más preciso, mostrado con un diseño visual atractivo, y que sirvan de referencia en un futuro. Esto no lo tienen los listados personales en donde uno es libre de incluir un episodio de

Tiger King o de Watchmen como la mejor película del año, solo por que fueron los temas de discusión del momento.

Y esto me lleva al final de esta edición. El 2020 fue un año desgastante para todos. El 2020 fue un año en el que tuvimos acceso a más herramientas para crear y promover lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Ya no es necesario que un tipo obsesivo se ponga a juntar opiniones de gente que aprecia para compilarlas y publicarlas. Todos ellos tienen sus propias ventanas de exhibición, y la mayoría de las veces, con más alcance de lo que yo puedo ofrecer. De la misma manera, el trabajo artesanal para el diseño es algo que fácilmente pueden contratar en servicios como Fiverr o usar Canva para darle una mejor imagen a lo que producen.

Con esta edición damos por terminado un ciclo y un formato para el compartir gustos y razones sobre el cine. Mi sincero agradecimiento a quienes me acompañaron en esta obsesión desde el principio, así como a quienes se fueron incorporando en años posteriores. Sin su apoyo y confianza, no hubiera sido posible desarrollar este proyecto. De la misma manera, agradecimiento a quienes apoyaron económicamente vía Patreon a quien esto escribe. Los likes, retuits y mensajes de agradecimiento se aprecian, pero es el apoyo económico el que muestra una valoración concreta sobre el trabajo ofrecido.

Gracias a todos los lectores por su tiempo. El Cinéphiles Cine-Files ha muerto. Larga vida a los Cinéphiles.

CINÉPHILES

- FILLES

